

Corporación IMA, 2018 ISSN: 2619-6565 N°2 (en Línea) Simposio Regional de Educación Artística.

II Simposio Regional de Educación Artística

Eleva tu talento

Ibagué Agosto 16,17 y 18

Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio

ENTIDAD GESTORA, ORGANIZADORA Y FINANCIADORA
Corporación IMA.

INSTITUCIONES COFINANCIADORAS

Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018.

Alcaldía de Ibagué, Secretaría de Cultura Turismo y Comercio. Programa Municipal de Estímulos. Beca de Apoyo a Eventos e Iniciativas Culturales 2018.

COORDINACIÓN GENERAL

Boris Alfonso Salinas Arias
Leydi Carolina Aponte González

EDITORIAL

Corporación IMA

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PORTADA

Sandra Yohanna González Parra (Sayo)

COORDINACIÓN EDITORIAL

Boris Alfonso Salinas Arias

COMITÉ EDITORIAL

Leydi Carolina Aponte González
Yeison Fernando Esquivel
Boris Alfonso Salinas Arias

Grupo de investigación IMA

ISSN: 2619-6565 N° 2, Vol.2. 2018.

AUTORES

Amelia Esperanza Medina Piza
Boris Alfonso Salinas Arias
Edgar Mahecha Lancheros
Ginna Soraya Molano Granados
Lelio Carantón Castro
Luís Alfredo Rodríguez Pérez
Maria Victoria Rodríguez
Milton Stik Rojas Lievano
William Javier Diaz Lozano
Yeison Fernando Esquivel Chala

El papel de las artes para la transformación personal y colectiva: dos experiencias en la formación universitaria. ¹⁸

Línea: experiencias pedagógicas

GINNA SORAYA MOLANO GRANADOS¹⁹

gsmolanog@unal.edu.co

Resumen

En este documento se expondrán dos experiencias pedagógicas fundadas en el acercamiento a la experiencia estética como una forma de promover el pensamiento divergente y el ejercicio ciudadano. Las experiencias hacen parte del proyecto macro *Ibagueroando: La ciudad andada – la ciudad contada*, en el que se pretendía recoger la experiencia personal y colectiva de los estudiantes en diversas formas narrativas, cada semestre comprende un capítulo. Estas tuvieron lugar en un curso del componente básico disciplinar de la formación en diseño de una universidad regional.

El proyecto correspondiente a la primera experiencia se denominó *¡Agarrarse de los pelos! Prácticas estéticas institucionalizadas sobre el cabello en la ciudad de Ibagué*, la segunda, se enfocó en uno de los hallazgos de la primera, las formaciones de migrantes afro descendientes del pacífico colombiano concentrada en la zona sur de la ciudad, quienes en los movimientos por el territorio llevan consigo su forma de vida y cultura, encontrando formas narrativas persistentes en los nuevos asentamientos, que dan cuenta de formas culturales arraigadas y reconstituidas en el territorio habitado por fuerza del desplazamiento y como resistencia al mismo.

Palabras clave: experiencia estética - experiencia del cuerpo - consciencia de sí – ejercicio ciudadano – formas narrativas

¹⁸ La Universidad donde se realizó el ejercicio es de carácter privado y regional.

¹⁹ Maestranda en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Maestra en Artes Plásticas de la misma universidad. Se desempeña como agente cultural en los ámbitos de la docencia universitaria, programas de acceso a culturas letradas y formación ciudadana a través de las artes.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financi: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

“Es por los recuerdos que siento que conozco a Jerson de algún lado, tenemos experiencias de algún modo muy similares.”

*Jerson, en Historias trenzadas*²⁰.

¿Puede la experiencia estética favorecer el reconocimiento de sí mismo en relación con el otro como parte de la sociedad? Esta pregunta ha orientado mis prácticas artísticas y pedagógicas durante los últimos años, primero desde la reflexión sobre mis propias prácticas y de los atributos sociales del lugar que como educadora decidí tomar.

Las experiencias presentadas a continuación tuvieron lugar en el año 2017, durante los dos semestres lectivos académicamente en la universidad. Forman parte de las reflexiones suscitadas al interior del curso Lenguaje del Diseño, las cuales favorecieron su transformación de semestre a semestre, los hallazgos y aprendizajes permitieron madurar algunos aspectos, llegando a constituir este curso, en un laboratorio pedagógico fundado en la experiencia estética y la investigación formativa. El curso se impartió durante tres años para un programa de formación profesional en diseño.

Este hace parte del núcleo de formación básico disciplinar, del área proyectual y de gestión del diseño. El programa se encuentra en una universidad colombiana de carácter privado y regional, donde los procesos educativos poseen un enfoque constructivista y de aprendizaje por competencias.

En concordancia, la competencia general disciplinar en la que se encontraba el curso corresponde a “Competencia para dotar de forma, valor y significado productos, experiencias y estrategias, con el fin de satisfacer necesidades e intereses de personas u organizaciones, acorde con la apropiación de metodologías y

²⁰Historias Trenzadas recoge seis relatos en torno a las historias de vida de migrantes del Pacífico colombiano a la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en el centro del país, dan cuenta de sus pensamientos, vivencias y la experiencia del encuentro entre los estudiantes y la comunidad afro del pacífico que habita en la ciudad. Este es un manuscrito creado, en sus dimensiones de escritura, ilustración y edición por el grupo de estudiantes del curso Lenguaje del Diseño del semestre 2017B, bajo la dirección de la docente Ginna Soraya Molano Granados, con el apoyo en la edición y manejo de herramientas de software, del profesor Javier Avendaño, docente también del programa para el mismo semestre. Se imprimieron seis ejemplares, los cuales fueron entregados a las personas que inspiraron estos relatos, y se conserva una versión digital en formato pdf.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

herramientas de trabajo orientadas al diseño centrado en los seres humanos y el aporte de diversas disciplinas en la comprensión del contexto socio-cultural y sus dinámicas”²¹.

Para el curso en particular, se propuso “Competencia para interpretar la cultura como sistema y práctica para realizar procesos de traducción, conceptualización e interpretación de ésta y aplicarlos a procesos de diseño”²². Entre las estrategias formativas del programa, las asignaturas buscaban articularse de manera horizontal, es decir, en el mismo semestre, y de manera vertical, en la sucesión de los semestres que toma la formación. Lenguajes del Diseño se trabajó de manera articulada con Forma, Significado y Valor, asignaturas del segundo semestre de formación los interrogantes del curso se encontraban en consonancia.

El curso de Lenguaje del Diseño se presenta como una invitación a la curiosidad, al “deseo de interrogarse y permitirse a través de la experiencia explorar, descubrir e investigar, sobre sí mismos, sobre quienes de una u otra manera nos acompañan en la cotidianidad y el territorio en el que nos encontramos.”²³. De esta manera se insta al diseñador a comprenderse como un traductor de la cultura, por ello, los cursos orbitaron en torno al interrogante ¿cómo y/o de qué manera los relatos de los otros nos constituyen?, cuestiones importantes para quien va a ocupar un lugar en la sociedad como productor consiente de significados.

Durante el tiempo que el curso se ofertó a los estudiantes, se consolidaron tres componentes, el primero dedicado a la observación, el segundo a la experiencia estética, y el tercero a la confluencia de los anteriores en un proyecto. El propósito de estos componentes es la incorporación a la cotidianidad, aunque se enuncian de manera lineal, dado que constituyen el foco de atención del momento.

²¹ Plan de Asignatura PDA 35 A 05, 2017B, elaborado por la docente a cargo.

²² Plan de Asignatura PDA 35 A 05, 2017B, elaborado por la docente a cargo.

²³ Plan de Asignatura PDA 35 A 05, 2017B, elaborado por la docente a cargo.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

El componente de observación se desarrolla en un doble sentido, hacia sí mismo y hacia las relaciones con el entorno, esto implica ejercitarse en la toma de conciencia²⁴ del estar ahí, para ellos se basta de un dispositivo²⁵ de registro, permitiendo construir memoria sobre las experiencias para volver sobre ella, tomar conciencia y reflexionar sobre la conciencia individual en sus manifestaciones y prácticas de vida.

La experiencia estética²⁶ conforma el segundo componente, constituía el dinamizador del curso, y orbita en torno a interrogantes sobre el cuerpo, parte del de cada uno de los participantes, presume la diversidad en las configuraciones de las trayectorias personales que constituyen el cuerpo. Dichas experiencias se favorecen por las distintas dimensiones y prácticas artísticas, principalmente las de carácter escénico, pues involucran de manera inmediata el cuerpo, sin embargo, se incorporan elementos musicales, gráficos y audiovisuales, de acuerdo con la pertinencia observada por la docente²⁷.

A propósito de la experiencia estética, Doris Sommer afirma que esta constituye un escenario propicio para el encuentro entre las personas ajeno a juicios, además promueve el pensamiento divergente para concebir y hacer posibles soluciones distintas a los problemas de la realidad, fundamento del pensamiento crítico, condiciones para el ejercicio de la libertad. De esta manera las artes emergen en la sociedad como una plataforma de encuentro e inclusión social (Sommer, Arte y responsabilidad, 2008).

El proyecto es el componente integrador, donde se explora algún aspecto particular de la ciudad, desde sus manifestaciones estéticas y expresiones culturales, se ponen en diálogo las distintas experiencias estéticas manifiestas. Esta parte comprende un proceso de creación, donde se elabora una narrativa, la cual se

²⁴Tomar conciencia se concibe como hacer evidente para sí mismo, reconocer y aceptar los estados emocionales, los pensamientos emergentes, como si fuera otro que se mira. Esto se va elaborando a partir de la incorporación de prácticas de atención plena, las cuales beben de ciertas tradiciones de meditación oriental, de las vertientes concentrativas como el Vipassana, no depende de algún elemento externo, se trata de volver sobre sí mismo, observar la respiración, el cuerpo, los pensamientos y las emociones para favorecer el cultivo de la atención plena en la vida cotidiana.

²⁵Este dispositivo corresponde a la *bitácora*, instrumento de registro a modo de diario y de memoria personal para mirarse, crearse y transformarse.

²⁶Se asume en el sentido de la experiencia sensible a través de las manifestaciones a las que se les atribuye belleza y fealdad, que permiten realizar valoraciones y prescriben acciones. “[...] aquellas basadas en valoraciones que podemos denominar como estéticas o dramaturgias, originadas en la ética aristotélica, que prescriben actuar en función de la valoración de las consecuencias de las acciones sobre sí mismo y sobre los demás en escenarios específicos.” (Bayer, 1980).

²⁷La pertinencia se constituye en la relación entre el docente y los estudiantes, atendiendo a la observación del comportamiento del grupo, de la disposición y apertura a los ejercicios propuestos.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

materializará para ser contada, se va construyendo atendiendo a la convergencia de las inquietudes, de los hallazgos, de lo observado, de todo lo sucedido antes, en este caso no se fija un producto particular como punto de llegada.

Como puede verse, el proyecto propone una ruta para guiar la indagación, apoyada en conceptos desarrollados en el curso con el que se articula, es decir, con Forma, Significado y Valor, la ruta plantea unos interrogantes generadores para los estudiantes, los cuales asumen de acuerdo a el desarrollo experiencial y conceptual que van conformando durante el semestre, así como, el que traen con su historia de vida. Esto los vuelca a la incorporación de metodologías de carácter cualitativo, de carácter etnográfico, se busca que el estudiante a partir de los generadores construya su propia ruta, apoyando el proceso de acuerdo a las necesidades emergentes, en donde el aspecto narrativo entendido como el contar lo cotidiano desde un punto de vista personal es uno de los enfoques principales.

De esta manera, se problematiza la pertinencia y coherencia de las formas narrativas respecto a la necesidad del relato, el cual es dado a conocer a través de una expresión artística. Este componente se concibe dentro del macro proyecto “Ibageriando: la ciudad andada – la ciudad contada”. Ibageriando surge como un interrogante sobre cómo se configuran las relaciones de significación entre las personas y el territorio habitado en la ciudad de Ibagué, está compuesto por los relatos emergidos durante el curso en sus tres distintas versiones. Así lo concluyó uno de los participantes del proyecto:

“Después de las impresiones de entrada, afortunadamente pude tener el placer de probar un plato de la carta, llamado Arco de Mar – si mal no estoy, bautizado así en honor al Morro, uno de los sitios emblemáticos de Tumaco –. Me recordó mucho a mi madre, quise tenerla ahí conmigo, gracias a ella fue que me empezó a gustar el ceviche de camarones, y es que el Arco de mar está compuesto por un delicioso ceviche en una salsa tradicional, que a mi parecer tiene el toque ideal de picante, sobre un filete de corvina apanado. Como el lugar es fresco y abierto, y desde adentro se puede ver hacia afuera en casi todas las direcciones, el viento me llegaba en todos los sentidos mientras comía, sin embargo, no era cualquier viento, era como estar comiendo en la playa.”²⁸

²⁸ En Historias Trenzadas, Capítulo Jerson. (Directora académica. Molano Granados, 2017).

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Experiencia 1: Barber Shop: la Transformación de la Herencia.

En el marco del proyecto macro *Ibageriando: la ciudad andada – la ciudad contada* se planteó como ruta de exploración *¡Agarrarse de los pelos!: Prácticas estéticas institucionalizadas sobre el cabello en la ciudad de Ibagué*. Para transitar la ruta se sugiere una bibliografía, se busca favorecer la construcción de un andamiaje conceptual sobre prácticas estéticas en el cuerpo, para acompañar la experiencia de indagación en el territorio. De esta manera se muestra cómo a través de la ciudad, de las relaciones simbólicas con el espacio configuradoras de territorio, se pueden aproximar a los estudiantes a concepto de identidad-identidades en el territorio. Así, Ibagué emerge en la polifonía de las identidades que la conforman.

Valga decir que Ibagué se encuentra ubicada en un corredor de conexión hacia al centro del país, su área rural comprende el 80 % de la ciudad, es una ciudad conformada por flujos poblacionales en su mayoría de migrantes por la violencia en diversas zonas del sur del país, de esta manera su crecimiento ha sido descontrolado, además la gobernabilidad de las instituciones del Estado es baja, lo que ha fortalecido el desarrollo social en nichos, algunos de ellos con autonomía en infraestructura, la ciudad cuenta con 13 acueductos comunitarios (de conocimiento público); la información de las entidades de gobierno posee vacíos y se encuentra desactualizada, la presencia de estas en la periferia de la ciudad es baja o nula, configurando así, un panorama, una mirada fragmentada sobre la ciudad. Esto genera un escenario propicio para tensiones entre actores sociales o la invisibilidad de muchos de ellos, incluso relaciones marcadas por la violencia, al subyacer esta en los procesos de des territorialización, desplazamiento, reconfiguración de vida y sentido de vida presentes en los moradores de la ciudad.

Acercarse a conocerla fue una buena manera de reflexionar sobre conceptos como la identidad, diversidad, manifestaciones culturales, territorio y sobre las formas de construcción de significado de las organizaciones sociales, trabajados a lo largo del curso. De esta manera, también se favorece la formación de conciencia epistémica, como una forma de configuración de mirada sobre la vida, en el encuentro con el otro.

En esta exploración los estudiantes pudieron conocer y entender un poco más sobre el sesgo cultural presente en la ciudad, incluso, presente en sus propias formas de recorrerla y habitarla, como un legado familiar, en el que se replican ideas y concepciones sobre los otros de la ciudad.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

La mirada sobre sí mismo se ejercita con elementos de la meditación, como se mencionó antes, en articulación con elementos teatrales. Durante el semestre se exploró en la identificación con un animal, para proyectar y potenciar aspectos personales, mediante ejercicios teatrales, además se realizó una exploración en materiales, vinculada a la caracterización de una máscara representativa del animal.

El componente de toma de conciencia de la experiencia personal, se desplazó a la ciudad, prestando atención a las relaciones sensorperceptivas al andar en y por ella, estas se recogieron y socializaron en las Cartografías sensoriales, construcción narrativa de dicha experiencia en el territorio.

Antes se señaló el enfoque formativo de la universidad, es importante tenerlo presente, pues lo que se ha denominado ruta comprende la pregunta generadora sobre la que se formula el recorrido de indagación, de esta manera el proceso formativo se centra en lo que cada estudiante despliega a partir de un problema común entre ellos, en este caso, ¿cuáles son las prácticas estéticas institucionalizadas sobre el cabello en la ciudad de Ibagué?

Así, el proceso comenzó con una indagación en distintas barberías, ubicadas hacia la zona sur occidental de la ciudad, particularmente por la avenida Cuarta Estadio, hasta el barrio Ricaurte, la búsqueda se orientó a partir de las manifestaciones estéticas presentes en las barberías. Las primeras visitas mostraron dos tendencias en la zona escogida, unas barberías aparecen como una reivindicación del oficio y de espacios propios para ciertas formas de la masculinidad, en los relatos y explicaciones sobre los componentes estéticos de la barbería durante las entrevistas, se tornó recurrente la idea de las necesidades particulares de los hombres que no se satisfacían en las peluquerías, el peluquero vinculado a historias de legitimación sobre su oficio a través de sus preferencias sexuales, por ello, la reafirmación del barbero como hombre heterosexual.

En el otro grupo de barberías se encontró un grupo de personas que se contaban a sí mismas con una relación con su territorio de proveniencia, el pacífico colombiano, y este oficio aparece como una forma de vincularse a la ciudad a través del ingreso a las dinámicas económicas de ella, incluso, se encuentran organizadas en la Asociación de Barberos Afro del Tolima. En las entrevistas emergió el nombre de una señora como iniciadora de las barberías en Ibagué, maestra de algunos barberos, entre esos su hijo, barbero de renombre entre los conocedores del oficio, lo que motivó a buscar a madre e hijo.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

Vale la pena señalar, la práctica de observación llevada a la bitácora como dispositivo de memoria, permite anotar lo observado en las visitas como en un diario de campo, además incorpora apuntes conceptuales de lo leído por los estudiantes, y anotaciones de observación sobre sí mismos como observadores, es decir, se les invita a mirarse mirando, poder situar los juicios de valor, ideas e imágenes que traen y si son transformados durante los ejercicios. En este grupo, en particular, se manifestaron miedos en torno a imágenes de violencia con las que se encuentra asociada la zona sur occidental de la ciudad.

La exploración condujo al grupo a conocer a la señora Marleny Becerra, promotora de la Asociación de Barberos Afro del Tolima, con ella se accedió a un relato sobre la migración afro a la ciudad de Ibagué, cómo muchos se encuentran concentrados en la zona sur de la ciudad, el caso de la mujer a quien peinaba durante la entrevista (de quien no se supo el nombre), además de su experiencia tratando de vincularse al mercado laboral local siendo una afrodescendiente, la manera en que fue estigmatizada por ello, cómo repercutió esto en la desescolarización de su hijo Junior, motivo por el cual él se incorpora al aprendizaje del oficio de barbero.

Las historias de vida de las dos señoras resonaron en sus escuchas, les conmovió conocer diversas creencias populares ibaguereñas sobre las personas afro y cómo constituyen ejercicios de violencia hacia ellas, además de la física, como fue el caso de la mujer a la que se le realizaban las extensiones de trenzas.

El proceso de creación del relato pasó por diversos momentos, en el que se consideraba se tenía uno claro, se prototipaba en crudo con compañeros, esto permitía darse cuenta de lo explícito, de lo innecesario, lo confuso o contradictorio que podían llegar a ser cada una de las propuestas.

Una gran dificultad fue escoger la información pertinente y relevante pues los criterios para ello fueron variables, cabe anotar que la propuesta se construyó entre los doce estudiantes integrantes del curso, por ello depurar la propuesta tuvo un matiz de complejidad al pretender darle lugar a todas las voces que hacían parte de ella, incluso al indagar en experiencias propias sobre las estigmatizaciones por las que algunos han pasado, dada las representaciones que se tienen de personas de tez blanca, de ojos y cabello claro, como era el caso de una de las estudiantes.

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

La elaboración de la materialización, en términos formales pretende encontrar coherencia y congruencia con elementos observados, se trata de transformar la dimensión estética manifestada en el fenómeno observado y experimentado en términos de composición estética. Esto puede apreciarse con mayor claridad en el registro de algunos momentos del proceso por el que se llegó a la acción plástica Barber Shop: la transformación de la herencia.

La acción plástica emerge como una forma de encarnar la metáfora escogida, en un ejercicio de depuración narrativa, de pensar trascender las representaciones de raza en las relaciones entre las personas y apreciar la humanidad en su expresión de vida, razón por la cual, cada uno decide encarnar un color en su cuerpo, para contar la historia de la transformación de un legado, de una mujer a su hijo en medio de la transformación de sus condiciones de vida. Se puede apreciar el registro de la acción plástica en la muestra de procesos académicos del primer semestre de 2017.

De esta manera la investigación se presenta como una necesidad formativa para la creación estética, en la construcción del relato sobre la experiencia investigativa, de esta manera, la ruta investigativa ¡Agarrarse de los pelos!: Prácticas estéticas institucionalizadas sobre el cabello en la ciudad de Ibagué, se transforma en un relato estético, en Barber Shop: la transformación de la herencia, en este caso, en una acción práctica.

Experiencia 2: Historias Trenzadas.

“Mi viaje no podía terminar sin conocer al alma del restaurante, al sembrador. Jerson es oriundo de Tumaco, un negro de esos que ilumina con la sonrisa, a quien se le nota el sabor en los alimentos que prepara y en la manera de hablar y caminar. Al hablar con él se me hacía que lo conocía de algún lado.”²⁹. Con el propósito de dar continuidad a los hallazgos sobre la migración afro del pacífico colombiano a la ciudad de Ibagué, se propuso Historias trenzadas como proyecto del semestre, tomando como punto de partida algunas observaciones del grupo anterior.

Se observó que en los movimientos por el territorio llevan consigo su forma de vida y cultura. Las narrativas persistentes en los nuevos asentamientos, dan cuenta de formas culturales arraigadas y

²⁹ En Historias Trenzadas, Capítulo Jerson. (Directora académica. Molano Granados, 2017).

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

reconstituidas en el territorio habitado por fuerza del desplazamiento y como resistencia al mismo. Las formas de expresión y producción estética de la cultura afro han favorecido formas productivas y de vida a través del arte de las barberías y de la gastronomía.

La experiencia estética se planteó para transformar la mirada de los estudiantes hacia sus compañeros de curso, en términos de construcción de equidad y de disolución de los lugares de posesión de conocimiento, se propuso un intercambio de Saberes y Talentos, de esta manera, cada estudiante dispuso de una parte de las sesiones de clases para compartir con el grupo, aprendizajes de destrezas y talentos propios. Tuvimos el gusto de aprender tres pasos básicos de salsa, criterios mínimos para el maquillaje, filigrana en papel, malabares, entre otros. Se reafirma la pertinencia de saber observador, de tomar el lugar de observador consciente de la episteme que configura su mirada, dando por sentado en estos ejercicios, que la interacción como observador es intervención, y esta sucede, tanto en la conformación de comunidad de aprendizaje, es decir el grupo de estudiantes, como sobre las organizaciones sobre los que se realiza la observación. “Otra paradoja es la posición casi positivista que asumimos los humanistas ante una obra de arte, imaginando que no somos vistos en el acto, como si la observación pudiese evitar la participación y la interferencia.” (Sommer, Arte y responsabilidad, 2008)

La indagación para el proyecto se dirigió a restaurantes y barberías que se enunciaran en relación a la cultura Pacífico, y en esta oportunidad las relaciones con las personas favorecieron el asombro por las historias de vida emergidas en entornos adversos, algunas, incluso marcadas por la violencia del país. Estos encuentros fueron creando en los estudiantes un deseo de honrar la confianza y honestidad, para retribuir a cada una de las personas que los recibió, la forma en que comprendieron dicho compartir.

Sommer propone abrir dimensiones en la realidad a través de una creatividad divergente, así, la creatividad trasciende un ejercicio narcisista estético, y se presenta como una manera para concebir y transformar la realidad, tanto la propia como la de nuestros semejantes, por ello se convierte en un elemento de inclusión social, de reconocimiento de sí mismo y de los otros, favoreciendo el ejercicio ciudadano. “Una disposición hacia la creatividad, que acepte diferentes puntos de vista y más de una manera de componer con el material disponible, resiste la determinación autoritaria. Las democracias constitucionales que confieren derechos y obligaciones son ellas mismas obras de arte colectivas. Y las constituciones permanecen abiertas a

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

las intervenciones performativas, obligando a los ciudadanos a seguir siendo creativos.” (Sommer, Arte y responsabilidad, 2008)

De esta manera, se nació el conjunto de relatos que conforman Historias trenzadas, “A diario nos encontramos con personas de diversas costumbres, creencias, estilo, etnicidad, etc. ¿Sin embargo, en qué momento nos detenemos a conocer un poco de las historias de ellos? Tuvimos la oportunidad de hacerlo, ciertas historias crearon una relación entre ellas y nosotras, algunas historias marcadas por la violencia desde mucho tiempo atrás pero esto nos dejó una experiencia significativa donde pudimos observar personas con sus habilidades saliendo adelante en diferentes situaciones de adaptabilidad a una nueva cultura, donde el único propósito es poder interactuar con un entorno diferentes al de ellas.”

En palabras de Shklovsky “(...) el arte existe *para que uno pueda recobrar la sensación de la vida*” (citado en Sommer, Arte y responsabilidad, 2008, Pg.140). Para reavivar el amor por el mundo, por el aprendizaje, para recobrar el placer, que “el espíritu calvinista a través de la cultura capitalista quita” (ibíd.).

Mi experiencia: Para concluir

Un hallazgo significativo en los procesos fundados en las prácticas artísticas, ha sido la emergencia de lo efímero como reafirmación del proceso, pues el foco está en la construcción de experiencias, lo cual permite que la obra no se agote, por el contrario, se realimente y reconfigure en un flujo constante durante las interacciones. Además, lo efímero se reafirma en la formación en diseño como una ruta en el proceso de prototipado, vinculado a estrategias de continua transformación, bien sea en la construcción de la experiencia narrativa, como en las de desarrollo personal.

Las narraciones efímeras en el curso provienen de un proceso de carácter investigativo, que permite al estudiante transitar entre la observación de un contexto, por la interpretación de este mediante un ejercicio de lectura, para brindar una construcción nueva, de esta manera se interpela al diseñador como traductor de la cultura y creador consciente de significados.

Evento creado, gestionado y organizado por la Corporación Ima, manzana 6 Casa 24 Terrazas del Tejar, Ibagué, Tolima, Colombia. Teléfonos: 3177421377; 3144527313; Correo: simposio@corporacionima.com Página: corporacionima.com; Financiación: Ministerio de Cultura de Colombia, Programa Nacional de Concertación Cultural 2018. Apoyan: Biblioteca Dario Echandía del Banco de la República de Colombia; Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio de Ibagué. II Simposio Regional de Educación Artística, Ibagué, 16 - 18 de Agosto de 2018. Grupo de Investigación IMA. Coordinador Editorial: Boris Alfonso Salinas Arias. Editorial: Corporación Ima. ISSN: 2619-6565 N° 2 (En Línea).

Memorias del II Simposio Regional de Educación Artística

El curso mostró la pertinencia de desplegar procesos formativos de reconocimiento del territorio, indagando en la forma de conocer la realidad inmediata, así como, de reconocerse de cada uno, por ello en la siguiente versión buscará favorecer el lugar (metafórico) y la historia de vida particular, desde lo que cada uno puede aportar al curso, en compartir de saberes.

Si bien son dos experiencias concretas y organizadas en un grupo homogéneo, el curso se transformó en un laboratorio de prácticas en diseño, donde se problematizó la alteridad, desde la experiencia estética, desarrollando competencias investigativas para la creación.

Referencias

- Bayer, R. (1980). *Historia de la estética*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Directora académica. Molano Granados, G. S. (2017). *Historias Trenzadas*. Ibagué: Independiente.
- Hanh, T. N. (2011). *La paz está en tu interior*. Barcelona (España): Espasa Libros, S. L. U.
- Moreno, O. J. (2015). Educación, presente y potencia: la formación de conciencia epistémica a partir del encuentro con el otro. *AGO.USB*, 153-158.
- Sommer, D. (2008). Arte y responsabilidad. *Revista Letral*, 127-144.
- Sommer, D. (2014). *The Work of the Art in the World. Civic Agency and Public Humanities*. United States of America: Duke University Press.