

**“SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO”: UN ESPACIO PARA LA FORMACIÓN
ESTÉTICA Y LA CONFIGURACIÓN DE SUBJETIVIDADES**

**LAURA CAMILA CARVAJAL VARGAS
MARÍA JUDITH RÁTIVA REDONDO
LADY JOHANA TRIANA ROMERO**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL**

**BOGOTÁ D.C
2020**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL**

**“SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO”: UN ESPACIO PARA LA FORMACIÓN
ESTÉTICA Y LA CONFIGURACIÓN DE SUBJETIVIDADES**

**LAURA CAMILA CARVAJAL VARGAS
MARÍA JUDITH RÁTIVA REDONDO
LADY JOHANA TRIANA ROMERO**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN INTANTIL**

**TUTORA
M.G ZULMA MARTINEZ**

**BOGOTÁ D.C
2020**

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los caminos que recorrimos, a las personas que han sido luz, palabra y fuerza en momentos difíciles. En este espacio, queremos reconocer su presencia en nuestras vidas, sin ustedes no seríamos. Gracias al cielo, al sol, a la luna, al agua, a la tierra y al universo que nos ha rodeado de todos ustedes, porque no tenemos fórmulas para ser felices, pero sin lugar a duda, son ustedes los que hacen que la vida sea más placentera.

A nuestras familias por ser el centro de amor, fortaleza y sabiduría, por confiar en nosotras y acompañarnos en cada vivencia. Gracias por apoyarnos en los días grises y compartir aquellos que están llenos de felicidad, por sus abrazos, por sus besos y hasta por esas disputas que nos llevan a pensar en el otro.

A las infancias por regalarnos en sus sonrisas momentos de apertura a la vida, a sus juegos, chistes y canciones que nos invitan a danzar entre colores de alegría. Gracias por regalarnos sus preguntas que nos invitan a cuestionarnos y replantearnos nuestras palabras y acciones; gracias por contagiarnos de su energía y por acogernos siempre con tanto afecto.

Agradecemos a los errores, a las equivocaciones y a los aciertos que nos han puesto en este momento, en este primer paso de una carrera profesional, gracias a los sueños individuales y a los colectivos, a los que nos hacen llorar de satisfacción y estremecer de pasión, gracias a la desobediencia y la resistencia frente a lo que quieren intimidarnos y desconocen que unimos somos más...

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN	7
1.1 INTRODUCCIÓN	7
1.2 JUSTIFICACIÓN	9
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS	11
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
2.1. OBJETIVOS	14
2.1.1. OBJETIVO GENERAL	14
2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
3. RUTA METODOLÓGICA: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS	15
3.1 MODALIDAD	15
3.1.1. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS	16
3.1.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN	18
3.1.2.1 FASE 1: RECONSTRUCCIÓN EL PROCESO VIVIDO	19
3.1.2.1.1 MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS	21
3.1.2.2 FASE 2: COMPRESIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROCESO	24
3.1.2.2.1 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	24
3.1.2.3 FASE 3: DIVULGACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	25
4. CONTEXTUALIZACIÓN – “TERRITORIOS PARA TRANSFORMARTE”	26
4.1 ¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN CULTURAL VUELO?	26
4.2 ¿QUÉ ES EL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO?	27
4.2.1 ¿QUÉ PASO EN EL SEMILLERO DESDE SUS ORIGENES HASTA EL 2018?	28
4.2.2 ¿EN DÓNDE SE LLEVA A CABO EL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO?	30
4.2.3. PEDAGOGÍAS Y METODOLOGÍAS ABORDADAS EN EL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO	30
4.2.3.1 PEDAGOGÍAS	30
4.2.3.2 METODOLOGÍAS	31
4.2.4. ¿QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO DE PROFESORES DEL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO?	33
4.2.5. ¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PERTENECEN AL SEMILLERO?	38

4.2.6. ¿CÓMO ES EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN ESTÉTICA EN EL SEMILLERO?	38
5. MARCO TEÓRICO – CONOCER, TEJER Y APROPRIAR	39
5.1 SUJETO	39
5.2 SUBJETIVIDAD	45
5.3 EXPLORANDO LA ESTÉTICA	48
5.3.1 TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA	53
6. RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS – “VIVIR, NARRAR Y PENSAR”	55
6.1 TALLERES DE FORMACIÓN	55
6.2 TALLERES DE CREACIÓN MUSICAL	69
6.3 MUESTRAS ARTÍSTICAS (PUESTAS EN ESCENA)	78
6.4 TALERES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	91
7. ANÁLISIS REFLEXIVO – “ACCIONES, PERCEPCIONES Y SENTIRES”	101
8. PUNTO DE LLEGADA	125
8.1. DIVULGACIÓN DE SABERES	125
8.2. BALANCE Y PROYECCIONES	128
9. REFERENCIAS	134
10. ANEXOS	137
10.1. ANEXOS SONOROS	137
10.1.1. Anexo Sonoro No. 1	137
10.1.2. Anexo Sonoro No. 2	137
10.1.3. Anexo Sonoro No. 3	138
10.1.4. Anexo Sonoro No. 4	139
10.1.5. Anexo Sonoro No. 5	139
10.1.6. Anexo Sonoro No. 6	140
10.1.7. Anexo Sonoro No. 7	141
10.1.8. Anexo Sonoro No. 8	141
10.1.9. Anexo Sonoro No. 9	142
10.1.10. Anexo Sonoro No. 10	142
10.2. ANEXOS TEATRALES	143
10.2.1 Anexo teatral No. 1	143
10.2.2 Anexo teatral No. 2	148

10.2.3. Anexo teatral No. 3	154
10.2.5. Anexo teatral No. 4	155
10.2.6. Anexo teatral No. 5	156
10.3. ANEXOS AUDIOVISUALES	159
10.3.1. Anexo audiovisual 1	159
10.3.2. Anexo audiovisual 2	159
10.3.3. Anexo audiovisual 3	159
10.3.4. Anexo audiovisual 4	160
10.3.5. Anexo audiovisual 5	160
10.4. MATRIZ DE FOTOGRAFÍAS, ILUSTRACIONES Y GRAFICOS	160
10.5. COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD DESPUES DE LA SOCIALIZACIÓN	162
10.5.1. Comentario 1	162
10.5.2. Comentario 2	163
10.5.3. Comentario 3	164
10.5.4. Comentario 4	165
10.5.5. Comentario 5	165

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La presente investigación da cuenta de la sistematización de experiencias realizada en el Semillero Artístico Vuelo, desde el año 2018 hasta el año 2020 en donde se recopilaron y analizaron las acciones de formación estética que aportan a la configuración de subjetividades de los actores participantes (niños, niñas y profesores), buscando con esto que los saberes construidos localmente sobrepasen las barreras y sean reconocidos por otros espacios académicos, artísticos y culturales.

Este documento está organizado por capítulos. El primer capítulo inicia con la justificación, la cual soporta el por qué se llevó a cabo dicha investigación y cómo nos vinculamos al escenario de formación motivándonos a emprender un trabajo de sistematización.

Seguido a esto, en el segundo capítulo se deja ver el planteamiento del problema, la pregunta investigativa y los objetivos que nos encaminaron en el proceso, los cuales han sido guía para focalizar nuestras miradas y de este modo, avanzar al siguiente capítulo.

Se continúa entonces con el tercer capítulo, que comprende la ruta metodológica de la sistematización de experiencias, en donde se plantearon las fases de investigación que atravesamos, instrumentos para la recolección de información y se clasificaron las acciones pedagógicas para la formación estética y la configuración de subjetividades, para finalmente clasificar las experiencias a analizar.

Continuamos con el cuarto capítulo de contextualización – “Territorios para transformarte”, en donde se presenta qué es la Asociación Cultural Vuelo, su ubicación

geográfica, qué es el Semillero Artístico Vuelo, su historia y las pedagogías y metodologías abordadas en los procesos de formación. Este capítulo también deja ver quiénes conforman el equipo de profesores, quienes son los niños y niñas que asisten y cómo es el diseño de los espacios de formación estética.

El quinto capítulo en el documento es el marco teórico “Conocer, tejer y apropiar”. Aquí se buscó reconocer teorías de diferentes autores a la luz de las categorías de investigación seleccionadas, las cuales son: sujeto, subjetividad, dimensión estética y taller como estrategia metodológica y finalmente diálogos entre la estética y la subjetividad.

El sexto capítulo comprende la recolección e interpretación de las experiencias “Vivir, narrar y pensar”. Para la recopilación y el análisis categórico de las mismas se realizaron cuatro divisiones de las acciones para la formación, estas son: 6 talleres de formación, 3 talleres de creación musical, 4 muestras artísticas (puestas en escena) y 2 taller de producción audiovisual, completando un total de 15 matrices de sistematización.

El séptimo capítulo presenta el análisis reflexivo – “Acciones, percepciones y sentires” a partir de todas las vivencias narradas en las matrices anteriormente mencionadas, realizando un diálogo multidireccional desde los aprendizajes de la praxis obtenidos, las transformaciones realizadas, los retos, las dificultades en el proceso y proyecciones después de la socialización con la comunidad.

El octavo capítulo “punto de llegada” recoge la divulgación de los saberes realizada con la comunidad y el balance y las proyecciones, en donde se dan conocer las conclusiones a las que se llegaron después de recorrer cada una de las fases planteadas al inicio de la investigación.

1.2 JUSTIFICACIÓN

En este proceso de formación profesional, nos encontramos con diferentes sujetos que coinciden con los mismos sueños, anhelos y esperanzas. Con el paso del tiempo nos involucramos en un proyecto que nos posibilitó nuevos retos, en donde pudiéramos poner en práctica todos nuestros saberes en torno a una comunidad y es así cómo nos vinculamos al Semillero Artístico Vuelo, para aportar desde los conocimientos aprendidos y construir con ellos nuevas experiencias significativas.

En el acercamiento a este espacio evidenciamos que los aportes y esfuerzos que se hacían desde las personas vinculadas al proyecto se tendían a invisibilizar porque no había ningún tipo de registro sobre los mismo; en esa medida, se seguían repitiendo las mismas dinámicas metodológicas y pedagógicas, sin darse un momento para reflexionar acerca de su quehacer. Reconocer este vacío fue el primer detonante que nos llevó a preguntarnos ¿cómo han evolucionado la formación pedagógica y artística?, ¿cómo se habían configurado los espacios educativos? y ¿cómo podíamos juntos comprender los procesos para cada vez hacerlos mejor?

Esta investigación nos ha permitido indagar sobre el desarrollo de la formación estética en el Semillero Artístico Vuelo y cuál es el rol como educadoras infantiles en estos espacios. De este modo, buscamos comunicar el proyecto que se realiza con niños y niñas de diferentes edades, sectores y niveles socioeconómicos de Bogotá; desde el cual, por medio del arte los profesores buscan acercarse a cada uno de ellos desde sus múltiples realidades con la intención de transformarlos, generar un pensamiento crítico, posibilitar el descubrimiento de la belleza, el amor por la vida y todo lo que los rodea. En este punto

encontramos que el objeto de conocimiento a compartir eran las experiencias que se vislumbraban en este escenario, cómo a partir de ellas se configuran las subjetividades.

A partir de ello, es fundamental hacer hincapié en la importancia que ha tenido este recorrido para nosotras al ser participantes activas del mismo. Hacer parte, nos ha posibilitado ser sensibles ante lo que sucede y suscita en nuestras vidas; esto se genera por medio de la interacción de cada uno con el entorno. Jara Holliday afirma que “las experiencias son procesos sociohistóricos dinámicos y complejos, personales y colectivos” (2018, p. 52) es decir, están en un constante movimiento y comprende dimensiones objetivas y subjetivas de las realidades históricas-sociales; las experiencias están constituidas por acciones y estas están enmarcadas por las características propias de los actores que las acompañan pues son ellos quienes las construyen y las dotan de valor.

Esta tesis se vincula con los nuevos planteamientos propuestos en la nueva malla curricular de la Licenciatura en Educación Infantil; en ella se resalta la construcción del sujeto desde diferentes territorios y cómo esta incide en la educación. La proyectamos como un referente académico que contiene aportes conceptuales, para quienes deseen encontrar en ella una guía para trazar nuevas preguntas, ampliar los conocimientos y reconocer la práctica pedagógica como un espacio de vida; en la que se construye, se analiza y se reflexiona acerca de los problemas o situaciones que nos acontecen. La sistematización de experiencias recoge en ella el trabajo colectivo abriendo nuevos canales de comunicación entre los investigadores y los actores, promoviendo espacios de participación, reconocimiento y tejiendo redes de construcción y emancipación social.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Siendo maestras en formación nos hemos vinculado a un espacio de formación artística, denominado “Semillero Artístico Vuelo” el cual hace parte de la Asociación Cultural Vuelo, un escenario que ha abierto sus puertas a niños y niñas de la ciudad de Bogotá. El proyecto, ha sido pensado y gestionado para reducir la brecha de desigualdad, propiciar la inclusión y diversidad, atendiendo a las poblaciones socioeconómicas vulnerables. En este lugar se trabaja desde la formación de lenguajes artísticos, con finalidad en creación de obras teatrales, canciones y composiciones literarias, las cuales buscan trascender en la vida de cada uno de los actores, transformando su ser, pensar y sentir.

Anteriormente se menciona que, los profesores - voluntarios que desde hace varios años pertenecen al semillero, dedican sus conocimientos y habilidades a conectar su corazón en cada uno de los encuentros llevados a cabo con los niños y las niñas, buscando dar lo mejor de sí y alimentando la esperanza en construir un mundo que desarrolle el potencial creativo y se aporte a la solución de problemáticas de nuestro contexto desde el respeto a la diferencia, sensibilidad ante las realidades y propiciar la creación respetuosa con el entorno.

Hemos estado asistiendo por distintos períodos en dicha formación, ya que una de nosotras es gestora del proyecto. Ser maestras del semillero nos invita a aportar desde nuestros saberes para seguir construyendo con la comunidad, esta vez desde una mirada académica que busca comprender la relación entre subjetividad y formación estética a través de una sistematización de experiencias. Esta urgencia de simbolizar los conocimientos alrededor de estas categorías surge de un primer ejercicio de entrevistas realizado en el año

2017 por integrantes del semillero. En donde se pudo evidenciar que los niños y niñas han logrado vivir, construir y significar una visión de sus transiciones en este espacio.

A continuación, retomaremos los testimonios de algunos de los estudiantes; sus voces se recogieron a través de la entrevista titulada “Construyendo ciudadanía desde la infancia”

[...]Yo era una persona retraída, muy asocial y aquí uno aprende a hablar con la gente[...]aquí uno se siente más libre, es más persona, y por eso la gente lo toma más en cuenta a uno[...] El aprendizaje es algo que lo llena a uno, lo que quiero estudiar es precisamente por todo lo que aprendí acá[...] Al abrir el corazón con otras personas, al crear canciones con las ideas que uno cree que son bobas[...]Por todo lo que aprendí aquí sentía que ahora podía expresar a mi Mamá lo que sentía (A. D, 2017).

Los procesos creativos que se desarrollan allí no son ajenos a la configuración de subjetividades y eso lo evidenciamos en este primer ejercicio de entrevistas realizado, en el que se identificó el común denominador en que los niños y niñas piensan que en el semillero encuentran la oportunidad de SER. Así lo manifiesta (D.D, 2017): “[...] Estoy en el semillero para crecer como persona y al mismo tiempo aprender a hacer cosas nuevas”.

También identificamos que los procesos creativos están inmersos en una categoría más amplia que denominaremos dimensión estética, la cual nos permite conocer por un lado nuestra sensibilidad frente al mundo y por otro lado participar en desarrollos que integran componentes cognoscitivos, afectivos e intelectuales, poniendo de manifiesto la subjetividad y la construcción de la mirada desde lo colectivo.

Al escuchar las entrevistas previas, surge de este primer ejercicio de indagación un foco en el que vemos necesario indagar y preguntarnos sobre ¿Cuáles son las acciones para la formación estética que configuran subjetividades? En este sentido, es inevitable no hablar

de configuración de subjetividades como eje transversal en la formación; vemos que existe un diálogo entre sujeto social, político y creador; Martínez y Cubides afirman que “el vínculo entre sujeto y política tiene un trasfondo eminentemente social e histórico y no puede ser pensado sin una dimensión temporal y espacial que dé cuenta de las transformaciones histórico–sociales” (2012, p.68).

A partir de esta indagación buscamos emprender un reconocimiento en torno al concepto de sujeto y subjetividad; un campo que se hace visible en las experiencias artísticas, en las cuales se involucra el sujeto y sus diferentes vértices: sujeto político, sujeto social y sujeto creador, siendo todos ellos uno solo, también está involucrado en los procesos sociales, afectivos, culturales, físicos y cognitivos que se presentan a su alrededor.

Al interrogante anteriormente planteado, se le suma la necesidad que encontramos por preguntarnos acerca de las acciones que actualmente llevamos a cabo, las cuales nos invitan a ubicarnos en el límite entre lo que observamos, comprendemos, conocemos y lo que nos falta por explorar para resignificar acciones, experiencias y teorías que se presentan en los espacios de formación. Para realizar este proceso de análisis sobre el quehacer es necesario observar, documentar y reflexionar acerca de lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se planea para el futuro.

Esta última urgencia por documentar es la que nos invita hoy más que nunca a desarrollar esta investigación. En la indagación inicial se vislumbra la ausencia de documentos o textos académicos en los cuales se evidencien los procesos que se han llevado a cabo en el semillero; aclarando que la teoría está presente en el escenario, pero no se reconoce. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos necesario plantear una metodología que nos

permita comprender estas relaciones teóricas y vivenciales, generando un discurso desde lo académico, práctico y reflexivo.

Con la sistematización de experiencias buscamos que los saberes locales de los diferentes espacios de creación artística como lo es el Semillero Artístico Vuelo se expresen, se desarrollen y al mismo tiempo se cuestionen haciendo que esta propuesta logre tener un sentido de carácter transformador. Este modelo de investigación no es una forma de solo “narrar” lo que se vive en el espacio; busca comprender, renovar y enriquecer cada uno de los procesos con las diferentes miradas. Además de ello, organizarse metodológicamente permitirá comprender la relación dialógica que se da entre las categorías de subjetividad y formación estética.

PREGUNTA ORIENTADORA

¿Cuáles son las acciones para la formación estética que configuran subjetividades en el semillero artístico de la Asociación Cultural Vuelo?

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar y analizar las acciones que se dan dentro de la formación estética en el Semillero Artístico Vuelo, que buscan la construcción de subjetividades en los niños y niñas en el periodo del 2018-2020.

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer y reconocer las apuestas y/o acciones del Semillero Artístico Vuelo para la configuración de subjetividades y elaborar un marco teórico en torno a: sujeto, subjetividad, dimensión estética y taller.

2. Reflexionar y analizar las apuestas y/o acciones pedagógicas dentro de los procesos de formación estética seleccionados a partir de las categorías emergentes.
3. Comunicar los aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso con la comunidad, tejiendo redes de saberes y experiencias.

3. RUTA METODOLÓGICA: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

El presente capítulo describe la modalidad de nuestro proyecto de grado titulado: “Semillero Artístico Vuelo”: un espacio para la formación estética y la configuración de subjetividades, el tipo de investigación, el enfoque investigativo, las fases de investigación y los instrumentos de sistematización.

3.1 MODALIDAD

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se ha seleccionado la modalidad de **sistematización de experiencias** de tipo **descriptivo** y de carácter **cuantitativo** con un enfoque **hermenéutico**, buscando visibilizar los saberes locales frutos de la formación y creación artística del Semillero Artístico Vuelo. Nuestro objetivo es recoger las vivencias que hemos construido en nuestro camino experiencial con los niños(as) y reflexionar en torno a ello.

Por otro lado debido a que la investigación es de tipo descriptivo interpretativo se pretende reconstruir de manera ordenada la experiencia del Semillero Vuelo en torno a la configuración de subjetividades y formación estética al mismo tiempo que se caracterizan las relaciones entre los procesos y los actores de las experiencias, lo cual nos permite interpretar los tejidos, tensiones y rupturas que se configuran en las vivencias del escenario

alternativo, de esta manera comprender los nuevos retos para el proceso y reflexionar acompaña la transformación del mismo.

En este punto hablamos de un enfoque hermenéutico; componente integrador en la sistematización de experiencias, al igual que la experiencia juega un papel fundamental, en el cual se establece una interdependencia por comprender y dotar de sentido las interpretaciones que se presentan entre el sujeto y el objeto de conocimiento. A través del tiempo la hermenéutica ha concedido a las ciencias humanas como un poder profundo para comprender y dar certeza de las acciones que realiza el ser humano.

Desde sus orígenes la hermenéutica ha buscado explicar el significado y la intención profunda de la experiencia humana, interpretando los discursos que se configuran, los sujetos que proclaman estos discursos, reconociendo el contexto y las relaciones que suceden allí; es un ciclo en constante movimiento en el cual se hacen pausas para observar las intenciones, acciones y teorías que se están presentando.

3.1.1. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

La sistematización de experiencias es un enfoque metodológico surgido en América Latina a finales de la década de los 60 por educadores populares que buscaban a partir de su propia experiencia en el territorio transformar su quehacer educativo. Así pues, la metodología investigativa ha buscado construir conocimiento desde la práctica misma, en ese sentido y en primera medida identificamos al Semillero Artístico Vuelo como una iniciativa que nace desde una comunidad definida de voluntarios, de los cuales hacemos parte, en el que identificamos que desde la práctica se han constituido unos saberes que deben ser reconocidos, visibilizados y reflexionados; por otro lado, la sistematización

posibilita que las barreras de desigualdad social se quebranten y se de apertura a nuevas relaciones y redes de conocimiento. Al respecto Mejía señala que

La sistematización de experiencia se convierte en estos tiempos en procesos de producción de saber, que hacen posible en tiempos difíciles recuperar la esperanza de que algo distinto se está cuajando en lugares que no están afuera ni lejanos sino aquí y ahora en el mismo lugar de práctica que ahora hemos convertido en experiencias y el saber de este, un saber de esperanza y de lucha. Por eso la experiencia vuelve a la práctica transformada y la transforma. La llena de nueva potencialidad para ir de otra manera y organizar impugnación, resistencia y sentido (2010, p. 16).

Esto proceso se evidencia en los planteamientos de preguntas con los niños y niñas en los talleres artísticos con los profesores, desde aquí se propician espacios para reflexionar acerca del ser, el sentir y el vivir a través del arte.

Realizar una sistematización de experiencias nos permite reconocer y conceptualizar procesos ya desarrollados desde las voces de los actores del proceso, a través de herramientas que permitan el análisis y la reflexión sobre la práctica misma, en el caso del Semillero Artístico Vuelo los niños y niñas, profesores y familiares que se han sumado al proceso de formación artística, tienen voz y reflexionan sobre los procesos vividos, lo cual repercute directamente en la creación de comunidad que entorno a la práctica converge.

Por otro lado, la sistematización al ser un ejercicio intencionado permite realizar análisis críticos asertivos por los actores vinculados al proceso ya que recoge sus voces, sus sentires y sus saberes, para Jara (2018) las principales características de la sistematización es que en primera medida produce conocimientos desde la experiencia, pero que apuntan a

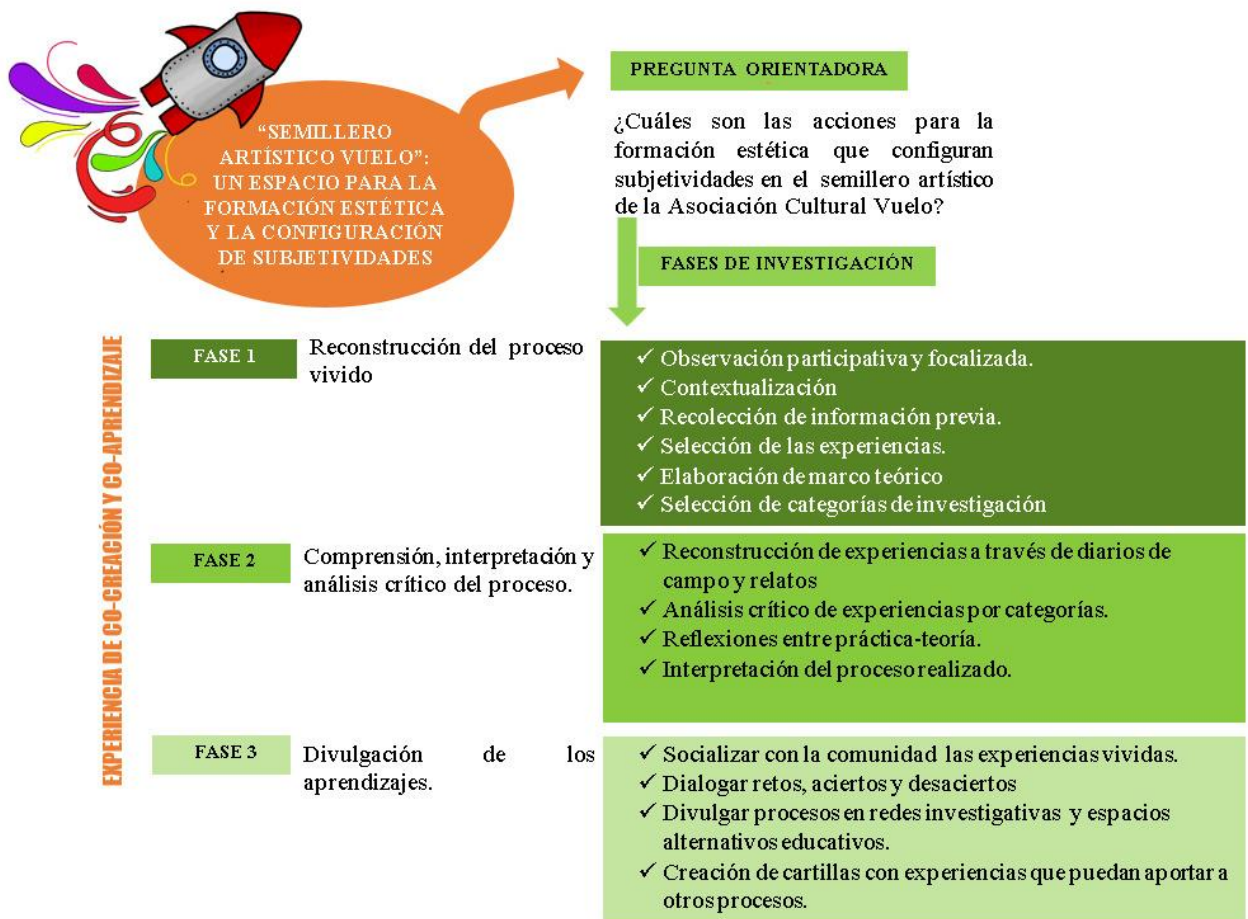
trascenderla. En ese sentido se busca que en el primer ejercicio investigativo con el Semillero Artístico Vuelo la comunidad visibilice los saberes que se han constituido, para darle paso a la segunda característica que permite una reconstrucción histórica de los procesos, para interpretar, reflexionar y visibilizar en el tiempo cómo se ha configurado este escenario de educación alternativa.

Permitirle vincularse a toda la comunidad valoriza la experiencia y los saberes de los sujetos que han participado y contribuye a identificar cuáles son los aciertos y desaciertos desde la comunidad misma, ésta es la tercera característica de la Sistematización. Puntualmente en el ejercicio investigativo del Semillero Artístico Vuelo todos los que participan en el proceso son protagonistas del mismo, con lo cual se promueve el desarrollo subjetivo sin importar su rol o conocimientos en educación o afines, todos los actores tienen voz y se prioriza precisamente su participación en la medida en que sus saberes previos individuales y grupales son los que configuran las experiencias.

3.1.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La sistematización de experiencias desarrollada en el Semillero Artístico Vuelo se llevó a cabo en tres fases, siguiendo la ruta del autor Oscar Jara (2013) en donde se propone en un primer momento reconocer e identificar el contexto, seguido a esto comprender, analizar e interpretar de manera crítica dicho proceso y por último divulgar los aprendizajes con la comunidad, aportando así en los ejercicios de reflexión que se realizan de manera informal por el colectivo de profesores.

Grafico 1. Fases de la investigación,

Autoría propia

A continuación, se abordará cada una de las fases, vislumbrando los diferentes procesos que las configuran, las cuales se llevaron a cabo para poder comprender y reflexionar en torno a la experiencia:

3.1.2.1 FASE 1: RECONSTRUCCIÓN EL PROCESO VIVIDO

Esta fase nos dio la oportunidad de reconocer e identificar el contexto de formación del Semillero Artístico Vuelo para reconstruir el proceso y las experiencias que allí se viven. En un primer momento visualizamos que el semillero es un espacio de formación alternativa comunitaria, por ello, muchos de sus profesores son voluntarios y no mantenían una

trazabilidad de las experiencias y procesos llevados en el mismo. Surgiendo así, nuestro primer reto: recolectar información que nos permitiera comprender mejor el proceso del cual éramos partícipes, lo que nos llevó a identificar de manera explícita el contexto, los actores y las metodologías que se llevaban a cabo. Recuperamos toda la documentación que existía en torno a los procesos que allí se realizan.

Analizar la documentación previa existente que se centró en observar e interpretar un primer ejercicio de entrevistas realizado en el año 2017 por los actores educativos vinculados al espacio, esta entrevista fue titulada: “construyendo ciudadanía desde la infancia”; este análisis nos permitió evidenciar que hay una conexión entre estética y subjetividad dentro de los diferentes espacios de creación, logrando que los niños y niñas al finalizar su proceso se reconozcan como sujetos partícipes de una sociedad.

Seguido a esto, a lo largo del proceso hemos sido observadores activos y conscientes a través de una observación participativa y focalizada, teniendo la oportunidad de presenciar y compartir saberes en los espacios de talleres que se desarrollan todos los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. los cuales han sido muy significativos dentro de nuestros aprendizajes. Aquí se buscó acompañar la formación que se desarrolla en los equipos de trabajo en la jornada mañana y en la jornada tarde, identificamos que más allá de un aprendizaje técnico disciplinar artístico se potencia el desarrollo sensible y la capacidad de los niños y niñas de encontrar la belleza de la cotidianidad, por lo cual se hace una búsqueda teórica que nos permitiera comprender el proceso de una manera crítica-reflexiva.

A partir de la elección de las categorías de investigación (sujeto, subjetividad, dimensión estética y taller como estrategia metodológica) se decidió que el periodo que se sistematizaría abarcaría del 2018 al 2020 y se elegirían las experiencias más significativas

para los profesores, niños niñas del proceso que se había realizado. Comenzamos con la reconstrucción y nos dedicamos a recolectar planeaciones, diarios de campo, fotografías y vídeos de los talleres y muestras que nos permitieran dar luces acerca de la configuración del proceso. En total se sistematizaron 6 Talleres de formación artística, 3 talleres de creación musical, 4 muestras artísticas: (2018-1) y 2 talleres de producción audiovisual.

3.1.2.1.1 MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA	INSTRUMENTO EMPLEADO	NÚMERO DE ANEXO
TALLERES DE FORMACIÓN			
Bienvenida a la comunidad Semillero Vuelo 2018	Invitar a niños y niñas con sus acudientes, a participar en actividades pedagógicas, musicales y artísticas para fortalecen vínculos.	Diario de campo, fotografías	Matriz de sistematización – talleres de formación No.1
¿Quién soy? Taller de artes plásticas y literatura	Taller enfocado en plasmar a través de dibujos y narrativas los deseos y sueños de los niños y niñas de cuando sean grandes	Diario de campo, fotografías	Matriz de sistematización – talleres de formación No.2
Con el agua exploro y creo (Experiencias entre las artes plásticas y literatura)	Experiencia de exploración del agua como elemento natural, desde diversas miradas	fotografías, diario de campo	Matriz de sistematización – talleres de formación No.3
Cartografía Corporal	El cuerpo como territorio de experiencias, taller de narración de anécdotas	Planeación, creaciones artísticas y narrativas de los niños y niñas	Matriz de sistematización – talleres de formación No.6

Ante las adversidades también estamos juntos	Experiencias realizadas durante la contingencia con el covid-19, formación desde casa	Fotografías,	Matriz de sistematización – talleres de formación No.5
TALLERES DE CREACIÓN MUSICAL			
Creación canción "Choccohete"	Experiencia de juego y ciencia acompañada de composición musical	Letra de la canción, fotografías y memoria colectiva	Anexo sonoro No. 8 y Matriz de sistematización – creación musical No.1
Creación canción "Ser feliz"	Taller de creación artística y composición musical	Letra de la canción, fotografías y memoria colectiva	Anexo sonoro No. 7 Matriz de sistematización – creación musical No.2
Creación canción "Las abejitas"	Experiencia de exploración, sensibilización y juego, acompañada de creación y composición musical	Letra de la canción, fotografías y memoria colectiva	Anexo sonoro No. 9 Matriz de sistematización – creación musical No.3
MUESTRAS ARTÍSTICAS (PUSTAS EN ESCENA)			
"Un encuentro inesperado" (2018-1)	Muestra teatral sobre un encuentro de extraterrestres, reconocimiento de los cuatro elementos naturales.	Libretos de la obra y fotografías	Anexo teatral No. 1 Matriz de sistematización – muestras artísticas No.1

"El amor es como el agua" (2018-2)	Congregación de emociones y espíritus, para tratar las acciones y emociones de los seres humanos	Libretos de la obra y fotografías	Anexo teatral No. 2 Matriz de sistematización – muestras artísticas No.2
"La bruja buena" (2019-1)	Presentación de los procesos de formación: monólogos. Danza contemporánea y proyectos visuales y de artes plásticas	Libretos de la obra, Diarios de Campo y fotografías	Anexo teatral No. 4 Matriz de sistematización – muestras artísticas No.3
"Premios CAREPES" (2020-1)	Premios anuales de categorías absurdas, chistosas y sin sentido	Libretos de la obra, Diarios de Campo, fotografías y videos	Anexo teatral No. 5 Matriz de sistematización – muestras artísticas No.4
TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			
Grabación del video clip "Agua"	Grabación del primer videoclip, gracias a la composición y creación musical	Letra de la canción, videos, fotografías y memoria colectiva	Anexo sonoro No. 4 Anexo audiovisual No. 1 Matriz de sistematización producción audiovisual No. 1
Grabación del video clip "Viento"	Experiencia de grabación del video clip de la canción "Viento". Tejido de redes para cumplir sueños colectivos	Fotografías, memoria colectiva, guion literario	Anexo teatral No. 4 Matriz de sistematización producción audiovisual No. 2

Matriz 1. Clasificación de experiencias - Autoría propia

Recoge nombre de la experiencia sistematizada, descripción de las experiencias, instrumento empleado y número de anexo. Se divide por las acciones escogidas para la investigación.

3.1.2.2 FASE 2: COMPRENSIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROCESO

En esta fase se realizó la reconstrucción de las experiencias previamente seleccionadas con la ayuda de la recopilación de archivos, fotografías, grabaciones de audio, video, diarios de campo y planeaciones elaboradas en el semillero. Esto daba cuenta de la historia, las metodologías, los discursos, retos y tensiones del proceso de formación, de tal manera que se nos permitiera comprender e interpretar el material de insumo recopilado y relacionarlo con la teoría existente, creando redes de conocimiento que nos permita conectar saberes.

Además, realizar un análisis crítico y dialógico entre las experiencias a lo largo del periodo mencionado dando especial reconocimiento a la evolución de los procesos educativos y la conciencia de la experiencia a partir del reconocimiento teórico. Con esto, no solo se buscó dar respuesta a las preguntas que nos generamos, buscamos también, que el espacio del semillero se enriqueciera con la procedencia de nuevas inquietudes y nos permitiera crecer y construir en colectivo.

3.1.2.2.1 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Al abordar esta sistematización de experiencias requerimos de información dada por diferentes fuentes: diarios de campo, planeaciones, observación participativa, registros fotográficos y de video, dibujos, libretos y canciones. Estas fuentes nos permitieron tener una mirada amplia y profunda del proceso para poder organizar y clasificar a través del

instrumento de recolección de información el cual permitió dar un orden y estructurar la indagación.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	
ACTORES PARTICIPANTES	
LUGAR	
FECHA	
DESCRIPCIÓN:	
CATEGORÍAS	
CATEGORÍA 1:	
CATEGORÍA 2:	
CATEGORÍA 3:	
FOTOS	

Matriz 2. Clasificación de experiencias - Autoría propia

Muestra del formato de matriz a través del cual se recogen las experiencias seleccionadas.

3.1.2.3 FASE 3: DIVULGACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

En esta fase queremos que los actores participantes reconozcan los procesos descritos en la investigación, que se encuentren con un diálogo ameno y sencillo en el cual se sientan identificados y narrados. Una socialización que permita que el conocimiento sea fuente de alimentación personal y profesional para cada uno de los sujetos. Para ello, se realizó un video que dejó ver la experiencia vivida, los aprendizajes, los retos, aciertos y desaciertos, se recibió por parte de algunos integrantes de la comunidad sus comentarios y apreciaciones frente a lo que se había realizado.

4. CONTEXTUALIZACIÓN – “TERRITORIOS PARA TRANSFORMARTE”

En este capítulo se podrá reconocer el contexto en donde fue llevado a cabo el presente proyecto de grado titulado “Semillero Artístico Vuelo”: Un espacio para la formación estética y la configuración de subjetividades.

En un primer momento da muestra de qué es la Asociación Cultural Vuelo a la cual pertenece el semillero artístico, seguido a esto, se da a conocer qué es el Semillero Artístico Vuelo y cuál es su objetivo. Deja ver su posición geográfica y quienes son los actores que habitan dicho espacio, los cuales tuvieron un papel protagónico dentro de este proyecto de investigación.

4.1 ¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN CULTURAL VUELO?

La Asociación Cultural Vuelo fue fundada en el año 2003, es un ente sin ánimo de lucro que ofrece servicios culturales y artísticos, además, es un espacio de formación que ofrece cursos no formales en todas las disciplinas artísticas; tiene un enfoque particular que articula el arte, la ciencia y la tecnología con la pedagogía del afecto, el juego creativo y el humor.

La Asociación reúne a dos generaciones de artistas, pedagogos, gestores culturales, docentes e investigadores en ciencias humanas y naturales; funciona como centro cultural y academia de artes y ciencia, de carácter no formal, y presta sus servicios a personas naturales y entes públicos y privados.

Desde el año 2012, desarrolla un espacio llamado “Semillero Artístico Vuelo” que, de manera interdisciplinar, promueve la creación artística infantil. Además, la Asociación ha realizado convenios con entidades gubernamentales. Tal es el caso del programa “Arte en la Escuela” – en convenio con IDARTES – su participación en actividades como la

organización del “Festival de la Canción Vallenata Francisco El Hombre”, y el fomento a los espacios de arte, ciencia y tecnología en la “Academia de Artes y Oficios Electrónicos”, experiencias que han permitido alimentar y afianzar una pedagogía desde el afecto, el juego, la creación y la exploración.

La Asociación Cultural Vuelo es una plataforma para alumbrar nuevas formas de ser, hacer y convivir, en la que se comprende a la persona humana como ser creador, quien desde sus ideas y emociones crea, recrea y transforma el mundo. Desde esta perspectiva, propende por el desarrollo de proyectos de intervención social y cultural en una perspectiva holística del conocimiento, así como por el apoyo y promoción de propuestas y productos artísticos que expresen y animen la diversidad, belleza y poder del espíritu humano.

4.2 ¿QUÉ ES EL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO?

El Semillero Artístico Vuelo es un proyecto que busca la transformación social por medio de la construcción de comunidad desde la educación interdisciplinar y la creación artística. Este espacio se ha venido desarrollando ininterrumpidamente desde el año 2012, los sábados en horario de 9:00 am a 1:00 pm jornada mañana y de 2:00 pm a 6:00 pm jornada tarde en las instalaciones de la Asociación Cultural Vuelo.

Nació como una alternativa para madres y padres cabeza de hogar que debían trabajar los sábados y no tenían más opciones que dejar a sus hijos solos en casa o al cuidado de personas ajenas a la familia. El semillero es una iniciativa pensada y gestionada para reducir la brecha de desigualdad, propiciando la inclusión y la diversidad. Es importante destacar que la financiación del Semillero Artístico Vuelo se logra desde el sector privado mediante donación económica de personas naturales y de un porcentaje de horas gratuitas de formación por parte de los profesores (voluntariado) y aportes propios de la Asociación Cultural Vuelo

en recursos, instalaciones y materiales. Gracias a esto, el 50% de las familias participantes en el semillero cuentan con becas del 100% y el otro 50% de las familias cuentan con becas del 80 y el 90%, en cuyo caso el valor a aportar no supera los \$200.000 pesos semestrales, propiciando su permanencia en el proceso.

De este modo, se han venido consolidando ayudas en la formación para el beneficio de la población económica y socialmente vulnerable de la ciudad de Bogotá; en la actualidad un 46% de la población beneficiada con becas es de la localidad de Ciudad Bolívar, un 30% pertenece a la localidad Santa Fe, un 8% pertenece a la localidad de Chapinero y un 15 % pertenece a la localidad de Puente Aranda.

El Semillero Artístico Vuelo está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre los 3 y los 14 años y aunque en principio fue pensado solo para esta población, a lo largo de los años surgió la necesidad de involucrar cada vez más a las familias, que a través de las muestras artísticas y demás actividades se han consolidado como una comunidad que ha recibido una aproximación al arte desde una perspectiva interdisciplinar con enfoque creador y liberador.

Existen dos componentes principales dentro de la formación (duplas de trabajo): el componente escénico aborda la danza, la música y el teatro y el componente plástico, comunicativo y científico aborda las artes plásticas, visuales y literarias en relación con la comprensión de conceptos científicos. El resultado de cada una de estas etapas son montajes músico-teatrales en diferentes teatros de la ciudad de Bogotá los cuales son realizados al finalizar cada ciclo semestral. Estos montajes están constituidos por creaciones originales, escénicas y musicales realizadas por los niños, niñas y profesores durante el proceso de formación.

4.2.1 ¿QUÉ PASO EN EL SEMILLERO DESDE SUS ORIGENES HASTA EL 2018?

Un poco antes del 2012 María y el hermano invitaron a sus primos a ir a vuelo para acompañar unas asesorías de tareas y en medio de estas, empezaron a hacer una formación artística de tres horas de música - teatro y una de instrumento. En el camino notaron que con la intención de enseñarles las técnicas del instrumento o una técnica propia del arte, muchas veces se invisibilizaban los problemas que tenían los niños y niñas, decidieron que era mejor escucharlos, le comenzaron a dar más peso y más prioridad al sentir y al expresar.

En el año 2012 fue la primera muestra artística en un teatro titulada “La isla del tesoro perdido”, antes de eso ya se habían hecho algunas obras, pero eran pensadas desde las técnicas y/o desde la academia (solo hasta el año 2012 fue que se configuro el semillero como un colectivo artístico). Esta es una obra que se hizo con fragmentos de canciones y era un recorrido por diferentes géneros de Latinoamérica, durante su realización se dieron cuenta que cuando iban uniendo las canciones los niños y niñas iban opinando acerca de que podía tratar la historia y fue así como surgió el primer cierre del semillero con teatro musical.

Desde 2012, el Semillero Artístico Vuelo ha creado más de 6 obras músico-teatrales, entre las cuales se destacan: La Isla del tesoro (2013), Mimosaurio y sus amigos (2014), Un encuentro inesperado (2017), El amor es como el agua (2018), CAREPES (2019).

A través de diferentes estrategias de autogestión de becas para población vulnerable, la asociación consolidó el "Semillero Artístico Vuelo" como un espacio de laboratorio de creación artística desde y para la infancia. Sus composiciones musicales los ha hecho merecedores de reconocimientos por parte de la Red Colombiana de la Canción Infantil y otras instituciones.

Después de una crisis financiera muy fuerte en el año 2017 los profesores se empezaron a preguntar por los procesos que se habían hecho y se dieron cuenta de que

cuando había un profesor de un área y otro de otra área que fueran cercanos pero dispares las clases se nutrían y así surgió la propuesta metodológica de duplas de trabajo.

A medida que pasan los años es notorio que los profesores también van fortaleciéndose desde el área artística, a medida que se van comprendiendo más los retos educativos y pedagógicos se piensa más el proceso, se pregunta más cosas, se plantean todos los contenidos teniendo en cuenta el sentido pedagógico

4.2.2 ¿EN DÓNDE SE LLEVA A CABO EL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO?

Las experiencias de formación son desarrolladas en las instalaciones de la Asociación Cultural Vuelo, la cual está ubicada en la Avenida Caracas # 62 -33, están situados dentro de la localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá en el barrio San Luis.

Ilustración 1. Ubicación geográfica de la Asociación Cultural Vuelo,

Tomada de Google Maps.

4.2.3. PEDAGOGÍAS Y METODOLOGÍAS ABORDADAS EN EL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO

4.2.3.1 PEDAGOGÍAS

Las pedagogías implementadas en los procesos de formación artística que hacen parte del Semillero Artístico Vuelo están enfocadas en dos ejes principales: El primero es

responder a las necesidades del contexto y el segundo es un eje paidocéntrico, en el que se hace de los niños y niñas los protagonistas de su proceso de aprendizaje. En coherencia con eso, el profesor debe transformar su quehacer, convirtiéndolo en un acompañamiento amoroso de los procesos, donde su labor es permanecer siempre a la escucha de sus necesidades y a su vez estar atento a su propio proceso de reformulación constante de las prácticas pedagógicas y metodológicas que implementa en su espacio formativo.

Las principales influencias pedagógicas del semillero tienen sus fundamentos en pedagogos y pensadores latinoamericanos en su mayoría, como lo son la escuela activa de Olga Cossettini, la pedagogía dialogante de Zubiría, Freire y las pedagogías sociales. Sin embargo, hay muchos otros pensadores de otras latitudes que han sido determinantes para la constante implementación de las pedagogías y metodologías que se aplican el Semillero. Entre ellos se encuentra Ranciére y El Maestro Ignorante, Read y La Educación por el arte y Boal entre otros.

4.2.3.2 METODOLOGÍAS

El Semillero Artístico Vuelo está dividido en dos grupos, uno conformado por niños y niñas entre los 3 a 6 años y el segundo grupo conformado en edades de 7 a 14 años. Cada uno de los grupos recibe formación en dos ejes de creación:

- **Componente Escénico:** Composición de acciones interdisciplinarias de danza, música y teatro. A través de la Danza y el teatro, realizan una lectura del mundo y representan nuevas maneras de interpretar la realidad en la que viven, y desde la música interpretan y construyen canciones a través de las cuales reconocen sus realidades, sus imaginarios de vida y su identidad.

- Componente plástico, comunicativo y científico: Este componente es un compendio de actividades interdisciplinarias que busca potenciar la imaginación, experimentación y asimilación de elementos de la ciencia a través de experiencias significativas desde las artes plásticas, visuales y literarias. A través de distintas actividades niños y niñas redescubren conceptos de las ciencias naturales y crean a partir de estos conocimientos montajes plásticos con técnicas mixtas, e historias que son usadas para la creación final.

Estos ejes se desarrollan a partir de cuatro etapas:

- Sensibilización: Actividades principalmente desarrolladas desde el juego para potenciar el trabajo en equipo, reconocimiento personales y colectivos, lógicas comunes en sus contextos cotidianos y habilidades específicas en cada una de las áreas de los ejes.
- Construcción: Visibilizar intereses y desarrollos de comunidad, mediante los ejercicios desarrollados dentro de la primera etapa los y las niñas formulan preguntas, hallan caminos e intereses comunes que se evidencian en un montaje escénico que se construye colectivamente a partir de sus ideas e imaginarios.
- Creación: Unión de todas las áreas artísticas a través de las historias y montajes creados por cada uno. Arreglos musicales y profundización en aprendizajes de áreas específicas.
- Socialización: Al final de cada semestre los procesos son expuestos en una muestra multidisciplinar abierta al público, en la que se involucra la comunidad activamente y se generan espacios de reflexión sobre los cambios sociales que se han logrado a través de los procesos desarrollados.

4.2.4. ¿QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO DE PROFESORES DEL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO?

Los profesores que hacen parte de este proceso están seriamente comprometidos con su labor pedagógica, política, social y cultural. Para lograrlo, todos los sábados cada uno asume los valores de los transportes y la alimentación para estar en el escenario.

A continuación, se presentará una breve reseña de los profesores que hacen parte de este espacio de formación, aportando su amor y pasión en las disciplinas que acompañan.

<p>Miriam Nelly Redondo Fotografía 1. Profesora Miriam</p> <p>Autoría propia</p>	<p>Directora de la Asociación Cultural Vuelo</p> <p>Profesora de literatura en el semillero</p>	<p>Licenciada en educación infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.</p> <p>Ha liderado el proceso del Semillero desde sus inicios y ha acompañado los procesos de recolección de fondos y recursos para su funcionamiento. Es apasionada, dedicada y paciente con los niños y las niñas, alrededor de ella se tejen lazos sensibles fuertes y duraderos, por lo cual muchos niños acuden a ella cuando se sienten tristes por un abrazo y mucho amor.</p> <p>“Hacer parte del semillero me ha transformado como persona, porque para mí ha sido muy importante esa búsqueda de los niños y niñas, en términos de que les gusta, que comparten, sus creaciones, ver sus crecimientos humanos, pero también emocionales y cognitivos” (Redondo, 2020)</p>
<p>Daniela Cano Amórtegui</p> <p>Fotografía 2. Profesora Daniela</p>	<p>Coordinadora del Semillero artístico Vuelo</p> <p>profesora de artes plásticas en el</p>	<p>Diseñadora gráfica de la Universidad Nacional, cofundadora del semillero vuelo, como profesora en el área de artes plásticas y el área de audiovisuales.</p> <p>Ha trabajado casi siempre con los grupos de niños más grandes de 9 años en adelante, en el que teje con los estudiantes relaciones afectivas basadas en la confianza y la complicidad. En las clases siempre hace las obras con los niños, nunca está quieta y acompaña de cerca los procesos creativos.</p>

Autoría propia

Semillero Artístico Vuelo

Siempre está dispuesta a ayudar y a buscar soluciones creativas que permitan llevar a la realidad las ideas de los niños.

“Este ha sido el proyecto más bonito del que he sido parte, ahora somos una gran familia, el semillero me ha traído muchos amores, traspasadas, inquietudes, satisfacciones, lágrimas de alegría y esperanza y es que ver a los chicos en una tarima cantando las canciones que inventan, o en un teatro danzando y poniendo toda su emoción en cada paso, pintando e imaginando mundos posibles, proponiendo ideas activamente, escribiendo cuentos e historias, maravillándose por combinar un nuevo color, viendo como destruyen cada barrera desde la imaginación... todo eso deja sin palabras.” (Cano, 2020)

María Judith Rátiva Redondo Fotografía 3. Profesora María

Autoría propia

Profesora de música y literatura en el semillero

Estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Antes de estudiar educación infantil, estudiaba música en la ASAB por lo cual se vinculó al proyecto del semillero vuelo desde el 2012 y descubrió a través de esto la pasión por enseñar y compartir con los niños más que la música.

En el aula siempre procura mantener la interdisciplinariedad y escucha a los niños, ha apoyado los procesos de recaudación de fondos y el desarrollo de la producción discográfica del semillero.

“El semillero me ha enseñado a escuchar y creer en los niños y niñas, a ser paciente con los procesos y a confiar en mí, en mi instinto creativo que en complicidad con ellos me permite conocerlos, conocerme y ser cada día mejor persona” (Rátiva, 2020)

<p>Harold Yamit Cruz Beltrán Fotografía 4. Profesor Harold</p> <p>Autoría propia</p>	<p>Profesor de música en el Semillero Artístico Vuelo</p>	<p>Estudiante de último semestre de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Cantautor y docente de música con énfasis en creación musical con niños, ha trabajado en el semillero desde el año 2014, se relaciona con los niños desde el juego y la pregunta. Sus clases suelen estar preparadas desde diversas áreas del conocimiento y desde la profunda reflexión espiritual.</p> <p>“La humanidad está en un camino de búsqueda hacia una mejor forma de ser y la respuesta creo yo que está en la emocionalidad, y creo que los niños y niñas son los que mejor tienen la respuesta de cómo desarrollar una vida emocional, aprender sobre la emocionalidad en el semillero ha sido maravilloso porque es un lugar en el que todos y todas podemos ser y en el que nos permitimos aprender de todos y lo que más hemos aprendido es a querernos” (Cruz, 2020)</p>
---	--	---

<p>Diana Camila Pinilla Cardona Fotografía 5. Profesora Diana</p> <p>Autoría propia</p>	<p>Profesora de danzas en el Semillero Artístico Vuelo</p>	<p>Egresada de la Academia de Artes Guerrero como bailarina de danza contemporánea. Es profesora de danza, artes escénicas y expresión corporal en el Semillero Artístico Vuelo desde el 2017.</p> <p>En sus clases les exige mucho a sus estudiantes desde el punto de vista físico y energético, se esfuerza mucho porque los niños encuentren la fuerza de su corporalidad y como esto les ayuda a tener fuerza para comprender y entender el mundo.</p> <p>“El semillero me ha dado la posibilidad de pensar mis clases y hacer mis clases de una forma mucho más integral, mucho más tranquila, escuchando mucho más, y creo que tanto en las clases, como en mi vida cotidiana he aprendido a escuchar mucho más y ver el punto de vista de los otros” (Pinilla, 2020)</p>
--	---	--

Paula Pinilla Cardona

Fotografía 6. Profesora Paula

Autoría propia

**Profesora de Teatro
en el semillero
artístico Vuelo**

Estudiante de séptimo semestre en la Universidad El Bosque, en el énfasis de teatro musical. Profesora del semillero vuelo de danza y teatro desde el 2018.

En sus clases la alegría, la energía, y el movimiento siempre están presentes, suele plantear sus talleres desde la búsqueda de las capacidades corporales, la autoconfianza, la autoestima y el descubrimiento de nuestros límites. Los estudiantes admiran su alegría, siempre tiene un abrazo para dar.

“Tener relación con niños es entender muchas cosas, entender que no todos funcionamos de la misma manera, es buscar otras alternativas para poder comunicarse con los otros, es diversión, es armonía es generar más aprendizajes para mí y para los otros” (Pinilla P, 2020)

Laura Alejandra Ochoa Ruiz

Fotografía 7. Profesora Alejandra

Autoría propia

**Profesora de
producción
audiovisual en el
Semillero Artístico
Vuelo**

Profesional en dirección y producción de Cine y televisión de la Universidad Manuela Beltrán, vinculada como profesora de audiovisuales desde el año 2019. En sus clases hay una mezcla constante entre la creatividad y la técnica, exigiéndole a los niños ampliar sus capacidades creativas de manera constante, invitando siempre a trabajar con sus ideas, por descabelladas que parezcan. Siempre sonriente y dispuesta a reinventarse. Ha dirigido los dos videoclips del semillero vuelo “Agua” y “Viento”.

“Intento desarrollar la creatividad de los niños a partir de su sentir de sus experiencias, también sus gustos, de cómo ellos se manifiestan, entonces, ha sido un espacio transformador y un espacio para conciliar y para generar unas experiencias muy profundas.” (Ochoa, 2020)

<p>Laura Camila Carvajal Vargas Fotografía 8. Profesora Laura</p> 	<p>Profesora de artes escénicas y plásticas en el Semillero Artístico Vuelo</p>	<p>Estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>Se vinculó al semillero vuelo en el año 2018 como investigadora y profesora, en sus clases siempre busca exigirles a los niños, y creer en todo su potencial. Se fija mucho en los pequeños detalles de la cotidianidad y como aprender de ellos.</p> <p>“Hacer parte del semillero me ha posibilitado ampliar mi mirada frente a la capacidad creadora de los niños y niñas, a dejarme asombrar con los sucesos que se dan dentro del espacio y a ser cómplice de ideas. El escenario me ha permitido conocerme más personal y profesionalmente, me ha retado a aprender y a descubrir cosas nuevas.” (Carvajal, 2020)</p>
--	--	--

<p>Lady Johana Triana Romero Fotografía 9. Profesora Lady</p> <p>Autoría propia</p>	<p>Profesora de producción audiovisual en el Semillero Artístico Vuelo</p>	<p>Estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Acompaña procesos de formación artística con el Semillero Artístico Vuelo desde el año 2019.</p> <p>En sus clases invita siempre desde el desarrollo poético y emocional a opinar y crear, su sensibilidad permite que los niños y niñas se inspiren para decir desde su emocionalidad.</p> <p>“En el semillero he encontrado una familia, que juega, ríe y siempre está dispuesto a crear. Los diferentes espacios me han permitido aprender a hacer y ser como profesora. Me siento muy orgullosa por los tejidos que se han logrado con los niños y niñas, padres y profesores; esto nos recuerda que juntos somos fuertes, valientes y creativos” (Triana, 2020)</p>
--	---	--

Matriz 3. Profesores que acompañan el proceso - Autoría propia

Muestra quienes son los profesores que movilizan los procesos de formación en el semillero.

4.2.5. ¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PERTENECEN AL SEMILLERO?

Actualmente son treinta niños y niñas de edades diversas quienes acompañan el proceso. Se desplazan todos los sábados según el horario que les corresponda a las instalaciones del semillero, acompañados con sus acudientes desde la localidad en la que habitan (Ciudad Bolívar, Santa Fe, Chapinero, Puente Aranda o Soacha)

Son sujetos alegres que disfrutan cada una de las experiencias que se propician por parte de los profesores; capaces de asombrarse, preguntarse, crear y transformar el escenario. Son personas comprometidas con el proceso, permiten ver su gusto por las expresiones artísticas. Están abiertos a establecer vínculos con quienes habitan el espacio.

4.2.6. ¿CÓMO ES EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN ESTÉTICA EN EL SEMILLERO?

Los espacios de formación estética se diseñan en cada uno de los semestres con los profesores que van a acompañar el proceso con los diferentes ejes. Al comenzar el semestre los profesores se proyectan temas que pueden trabajar y a partir de estos diseñan las primeras 4 sesiones de encuentro con los niños y niñas, las cuales son de exploración y adaptación. En este punto, es indispensable la observación que tienen los profesores en las sesiones planteadas, pues serán quienes indaguen los intereses de los niños y niñas presentándoles preguntas y experiencias detonadoras de su pensamiento creativo.

De acuerdo con los intereses observados se presentan las experiencias, los objetivos y las temáticas a tratar a lo largo del semestre; el diálogo y la reflexión son dos constantes en el desarrollo de los espacios con cada uno de los profesores, los niños y niñas pueden tomar sus decisiones, aportar a la experiencia, buscando llevar a cabo un proceso dinámico y participativo. Para el desarrollo de los procesos es fundamental que los profesores tengan en cuenta las cuatro fases anteriormente descritas: sensibilización, construcción, creación y socialización.

5. MARCO TEÓRICO – CONOCER, TEJER Y APROPRIAR

El presente capítulo busca poner en diálogo las concepciones surgidas a finales del siglo XX en torno a cómo nos configuramos desde distintos ámbitos en los que transitamos a lo largo de la vida (la escuela, la familia, los amigos, entre otros). las cuales determinan nuestras construcciones socioculturales; nos enfocaremos en cómo se realiza la construcción del sujeto a través de la formación estética. Por consiguiente, en primer lugar, se encuentran concepciones acerca de sujeto (creador, social y político), subjetividad (social y política). En un segundo momento, se encontrarán concepciones de dimensión estética, formación estética, estética-percepción y procesos creativos. Para finalizar con este capítulo, en un tercer momento se encontrará un apartado de taller como estrategia metodológica.

5.1 SUJETO

Dentro de la Educación Infantil es fundamental cuestionarnos acerca de nuestra forma de ser, pensar y actuar en el mundo. Analizar nuestra propia historia de vida es el inicio para comprender la subjetividad en la infancia, que constituye uno de nuestros principales retos porque nos permite comprender al otro y así mediar dentro de su proceso de formación y aprendizaje.

El sujeto representa lo humano, lo que nos constituye que es atravesado por distintas emociones, memorias y pensamientos. La categoría de sujeto ha sido muy controversial durante las últimas décadas, sobre todo en el estudio de las ciencias sociales, ya que principalmente se ha debatido sobre sus dos dimensiones, por un lado, cómo el sujeto está ligado al poder, la sociedad, el control y por otro lado cómo la conciencia de la construcción del sujeto nos permite situarnos en el mundo y buscar transformarlo, así lo recoge Carrillo:

Se es sujeto, individual o colectivo, cuando se es capaz de reconocer los condicionamientos del contexto y se posee la voluntad para superarlos desde prácticas orientadas por visiones de futuro diferentes de las hegemónicas. En este marco, el sujeto representa una potencialidad realizada en función de alternativa de sentidos de lo social. (2006, p. 97).

Desde allí nace nuestro interés por analizar qué constituye a los sujetos, cómo se dan estos procesos, qué actores y acciones intervienen en su configuración y qué implicaciones tienen estos procesos dentro del marco social. A lo largo de la historia, el sujeto se ha convertido en objeto de estudio, adquiriendo un rol protagónico en el área de las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía y el arte. Las autoras Martínez y Cubides señalan que “la noción de sujeto requiere ser pensada históricamente y ampliarse más allá de la noción moderna.” (2012, p.171). Estas disciplinas le confieren un concepto especializado para determinar qué tipo de sujeto se requiere según su discurso teórico, buscando de esta manera comprender las diversas percepciones del mundo que se pueden tener y las dimensiones que atraviesan a los seres humanos.

Por otra parte, la definición de sujeto no está dada por un único concepto, en este primer apartado abordaremos la concepción del **sujeto creador**. En el campo de la creatividad se demuestra que el sujeto se refleja en cada una de sus creaciones, las cuales son fruto de las distintas dinámicas de relación entre el sujeto y las condiciones de su entorno. En este sentido Labarrere (2003) afirma que el sujeto creador se constituye con elementos psicológicos que tienen que estar expuestos en un grupo social que los une y los encamina en la búsqueda de experiencias creativas; el sujeto se constituye también desde el colectivo.

La creatividad está inmersa en diferentes ámbitos de la vida del ser humano; tanto de forma individual y colectiva.

El **sujeto creador** se compone con elementos psicológicos que tienen que estar expuestos en grupos sociales, tales como: motivación, reflexividad, capacidad de tomar decisiones, planteamiento de metas para orientar intencionalmente lo que los une y los encamina en la búsqueda de experiencias creativas. Es importante que los sujetos creadores socialicen con las comunidades, para que a partir de esto se valore el proceso atravesado durante la creación. Resaltando así la dimensión comunicativa creadora, De la Torre citado por Labarrere menciona que

Quien crea algo debe comunicarlo de alguna manera a los otros, debe tener la posibilidad de ponerlo en contacto con el producto de su actividad y actuar sobre los patrones de aceptación y emisión de juicios valorativos, por los cuales el producto se considera novedoso o no (1996, p. 39).

El mismo autor afirma que todas las personas poseen la capacidad creadora, sin embargo; depende del contexto y de los factores que lo rodean, la motivación por resolver problemas o situaciones conflictivas y la interacción con el medio, permitirán que el sujeto desarrolle esta dimensión. Cuando a un niño(a) se le posibilita crear a través de los lenguajes artísticos, se está potenciando su capacidad de ver en el mundo soluciones diversas ante las problemáticas de su realidad, la misma paciencia con la que construye un modelo de plastilina de su mascota, será con la cual construirá tejido con su comunidad, reconociéndose a sí mismo y a los otros, desde el acto de crear.

Es importante identificar por qué es vital el desarrollo de la dimensión del sujeto creador en los procesos educativos. Cuando el sujeto nos muestra su faceta creativa, por un

lado, conocemos la manera en la cual puede abordar una situación polémica desde distintos ángulos y comunicar ante otros, por otro lado, al realizar el acto creativo en sí mismo, nos muestra su ser. Manfred Max-Neef

(1996) en su conferencia El Acto Creativo describe que el comprender al otro es un acto profundamente creativo, “Hay gente que sabe hacer poesía. Hay otros que son poetas. Hay gente que sabe hacer música. Hay otros que son músicos. Hay gente que hace ciencia. Hay otros que son científicos. Hay quienes hacen el amor, y hay quienes aman” (p.3). En la capacidad del acto creativo de sí mismo, el reconocerse permite ser una fuente de conocimiento de la configuración de sujetos. Desde el ámbito educativo los profesores deben ir en busca de potenciar la aptitud creadora en las infancias.

Habría que decir también que desde la Educación Infantil es fundamental comprender que los niños y niñas son actores sociales permanentes. Concebimos a los niños y niñas como **sujetos sociales** en la medida en la que independientemente de la edad en la que se encuentren, “se considera que la vida de los individuos es un fenómeno social desde el nacimiento y, por lo tanto, toda la vida social está afectada por las fuerzas y el poder de la estructura social.” (Soto, 2012, p. 90)

Es necesario comprender cómo los niños y niñas siempre estarán vinculados en relaciones heterogéneas, al respecto Zemelman menciona que “debemos enfrentar el desafío de comprender en qué consiste la capacidad de construcción que debemos abordar en toda su complejidad: abordar lo que significa construir, en tanto capacidad de los sujetos, pero también comprender el significado social de lo que representa lo construido”. (2010, p.3). En este sentido, los sujetos nunca podrán alejarse y/o desprenderse de sus realidades sociales

e históricas, ya que desde su cotidianidad emplea acciones sociales que ya están determinadas las cuales favorecen que se dote de sentido.

Cabe señalar que se requiere de unos elementos básicos que contribuyan a dicha construcción de sujetos sociales, entre ellos está: el tiempo, el espacio, el momento histórico y quienes habitan con él, quien realiza una relación recíproca y de constantes cambios. El hombre que aparta su individualidad para construirse como sujeto encuentra que desde su singularidad logra edificar con “otros” y proponer visiones o proyectos de vida que satisfacen la necesidad de las relaciones sociales.

En el caso de la infancia, vemos la necesidad de observar y caracterizar cómo las relaciones entre pares y adultos configuran la manera en la cual conciben el mundo y se dan las relaciones de socialización, para comprender la manera en la que en el “ahora” la infancia aporta en la configuración de las relaciones sociales.

Para abordar al **sujeto político** quisiéramos comenzar destacando a las autoras Martínez y Cubides quienes mencionan que “el vínculo entre sujeto y política tiene un trasfondo eminentemente social e histórico y no puede ser pensado sin una dimensión temporal y espacial que dé cuenta de las transformaciones histórico–sociales” (2012, p. 68). De este modo, señalan que el descubrir aquel vínculo es fundamental para entender los modos en los que se generan las relaciones de los actores y las demandas en la constitución de subjetividades políticas que logren ubicarse como alternativas a las formas instituidas del sujeto en la modernidad. Cabe resaltar que los sujetos enmarcados en un contexto social ya son en sí mismo políticos, ya que al ser partícipes del sistema pertenecen a una red de relaciones que configura lo social.

Lo dicho hasta aquí supone que, al hablar de política se habla tácitamente de memoria, resistencia, creatividad, utopías, y recorridos de vida que organizan nuestra existencia bien sea colectiva o individual. Hablamos también de un proceso permanente de auto institución de las significaciones. El **sujeto político** se va constituyendo a lo largo de su vida desde la infancia, a partir de las experiencias que logran ser significativas para él; es importante señalar que estas experiencias pueden ser de todo tipo, no por hablar de política se condiciona al estudio de la misma o los límites que han sido planteados desde la sociedad en los que se “reglamenta” que hablar de lo político es hablar del estado.

Las autoras Martínez y Cubides (2012) nos invitan a analizar las implicaciones de comprender al sujeto político, una de estas implicaciones es contemplar acciones y escenarios de subjetivación en el que se configura el sujeto desde afuera y desde adentro a partir de las tensiones que surgen en sus realidades. En este punto, es fundamental reconocer que el sujeto en sí pasa por varios procesos de transformación a partir de todo lo que lo atraviesa, desde las experiencias que vive solo y en colectivo. Dentro de los escenarios en los que ocurren estas experiencias, están de manera contundente los espacios educativos, que propician o no el desarrollo de la consciencia política en el sujeto, logrando una metamorfosis en él.

Habría que decir también que estos procesos de transformación ocurren a través del diálogo entre la palabra y la acción, lo político media las realidades en el sentido en que implica el auto-gobierno y su participación en la toma de decisiones de la comunidad, por ello, tiene que existir siempre una coherencia entre las necesidades de autocuidado y de cuidado de los otros. Al respecto, Díaz (2012) propone que el sujeto político debe estar

involucrado en una estructura que movilice y de sentido a sus acciones, para ello, necesita de un colectivo y de un tejido social que crea en las mismas luchas.

5.2 SUBJETIVIDAD

Al hablar de subjetividad podemos hablar de ese “mundo interno” de los sujetos; sus modos de pensar, deseos y modos de sentir, eso que no logra objetivar, por lo tanto, muestra las características propias que ha logrado desarrollar, las cuales lo hacen único y diferente. La subjetividad está dotada de significados y sentidos los cuales permiten entrever las relaciones que el sujeto ha tenido con diferentes instituciones y representaciones sociales, en donde al contrastar con la historia de vida del sujeto, se da lugar a la significación de la experiencia y al sentido subjetivo.

La subjetividad se convierte en creación, reviviendo las relaciones, emociones y sentimientos que se presentaron en algún momento de la vida, ubicando al sujeto en un tiempo y espacio determinado. Todos estos elementos configuran su ser y su perspectiva de vida social, cultural y política, desde todas las experiencias que lo atraviesan. Aquí juega un papel fundamental la percepción, pues una experiencia puede parecer igual para dos personas, pero el cómo la perciban y la guarden en sus recuerdos es lo que la hace diferente y única.

Cabe resaltar que, la subjetividad tiene una relación intrínseca con la identidad, el acto vital de ser, sentir y existir, en palabras de Díaz “acto vital, como necesidad del ser, lo que permite la constitución de identidades, así estas sean móviles, viabilizando que el sujeto se sienta singular, sea uno, único en relación con otros, así prolongue la voz de esas otredades” (2012, p. 56); así el sujeto está inmerso en diferentes sistemas sociales, los cuales le brindan interacciones distintas con vivencias irrepetibles. Aquí encontramos la

subjetividad social, la cual contribuye a generar, articular y producir significados convirtiendo la experiencia en la base de los procesos simbólicos y afectivos; el sujeto no solo es un producto de la sociedad, sino que se convierte en un productor. González Rey señala que

La forma en que se integran sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas de diferentes espacios sociales, formando un verdadero sistema en el cual lo que ocurre en cada espacio social concreto, como familia, escuela, grupo informal, etc. Está alimentado por producciones subjetivas (2008, p. 234)

En este sentido, cada espacio habitado, cada palabra dicha y cada afecto o emoción expuesta contribuye a la construcción de la visión social.

Pensar la **subjetividad política**, exige establecer otros vínculos con la noción de la política y lo político, planteando la necesidad de hablar de política por fuera del estado, las autoras Martínez y Cubides mencionan que se trata de “[...]proporcionar una comprensión de la política como una multitud de actos de vida que comprometen la totalidad social, el trabajo, la cultura, el estado, lo público y el pensamiento.” (2012, p. 173), lo que sucede de manera autónoma y colectiva se define desde lo político, aquello que se presenta siempre de manera conflictiva, lo que es imposible definir ya que cuando se hace, se convierte en una estructura de poder. De manera que, lo político permanece siempre en tensión entre lo instituido y lo instituyente y es por eso que las autoras Martínez y Cubides plantean que es tan importante pensar la política desde lugares diversos que le permitan ser al sujeto.

En el camino de reflexión y de encontrarse con el ser, converge la afectividad, las emociones, los sentimientos y los lazos que se construyen con el “otro”, ese sentir que los une y los mueve a pertenecer a un colectivo. Ospina Serna, y otros, (2014) mencionan

El ejercicio de lo político no es un acto meramente racional; no se hace política sólo con la formación académica que se basa en la razón, en el intelecto, en el conocimiento científico, si no que esto se ve atravesado por aspectos descuidados desde la tradición reflexiva sobre la política y lo político, como es la dimensión emotiva/afectiva que vincula de manera vital al sujeto político con los procesos que le ayudan a construirse. (p.45)

Claro que, para que estas emociones y representaciones afectivas se vean reflejadas necesitan de un medio que esté en constante movimiento, un dispositivo que perciba, oriente y transporte al sujeto a los ambientes de creación y de participación política, un “cuerpo político” que registre en cada poro de su piel, de su memoria y de su ser; las huellas marcadas, los caminos recorridos y las dificultades superadas. El cuerpo se presenta entonces como el primer territorio a explorar, descubrir, crear y recrear lo que se quiere llegar a ser. La estética sobrepasa los límites de la hegemonización, transformándolo en un cuerpo preparado para las luchas, las resistencias, las acciones políticas y expresiones artísticas a las cuales el sujeto político está vinculado.

El cuerpo narra y contiene experiencias que marcan la vida subjetivamente, el pensarse constantemente lo conduce hacia la reflexividad, lo que emerge desde el interior del sujeto; el pensar, analizar, indagar y preguntar acerca de su realidad lo embarca en otras perspectivas, a nuevas lecturas críticas de las problemáticas que están a su alrededor. Díaz señala que “pensarse es desplegar la reflexividad en un acto intencional que asume un sujeto para hacer de sus acciones un objeto de su propia mirada orientada desde preguntas que actúan a manera de indicadores de los sentidos subjetivos” (2012, p. 58). Así, el aprender a

hacer una introspección y reflexionar sobre lo vivido en diferentes momentos de la vida permitirá que el sujeto logre transformar y enriquecer cada vez más sus acciones en el mundo.

5.3 EXPLORANDO LA ESTÉTICA

En este apartado hablaremos de la estética y las posibilidades dentro de su formación. El término estética es especialmente difícil de definir por las muchas miradas que se han tenido sobre estética en la historia. De manera intuitiva se entiende lo bello desde lo que ha sido estudiado principalmente en la filosofía y el arte; sobre el término se han desarrollado investigaciones tan antiguas como el hombre, ya que la definición de belleza depende de la experiencia del sujeto y en ese sentido de su relación con lo que lo converge.

De este modo, la estética comunica lo que somos y se convierte en pieza fundamental de los procesos de formación, Vecci citado por Hoyuelos nos propone una perspectiva concreta de estética en la sociedad:

La atención estética entendida y vivida como filtro de interpretación del mundo, como actitud ética, una forma de pensamiento que requiere atención, gracia e ironía, un enfoque mental que supera la simple apariencia de las cosas, y que muestra aspectos y cualidades inesperadas e impensadas de ellas. (2016, p.18)

De acuerdo con lo anterior, podemos definir la estética a manera de actitud cotidiana que nos facilita ser sensibles frente a lo que nos rodea para constantemente elegir, estas elecciones son coherentes con lo que sentimos y lo que representa para nosotros cuidado y armonía. Hablar acerca de ésta, implica preguntarnos como profesores y estudiantes qué es lo bello y feo, qué trascendencia tiene esto en la vida y cómo elecciones hechas en la cotidianidad representan lo que se es. Es por ello que, la **dimensión estética** permite

comprender el lugar en el territorio, siendo un tópico fundamental para hablar en el siglo XXI ya que la cultura actual ha afectado la conciencia del ser.

En consecuencia, la mirada ante la realidad se ve permeada por medios de comunicación que minimizan la **experiencia estética** imponiendo concepciones acerca de lo bello y limitando nuestra capacidad de reconocer modos diversos de coexistir en el mundo, adicional, la alta contaminación visual que hay en el ambiente dificulta el crecimiento de nuestra cultura visual. De ahí surge la importancia de ampliar la mirada de otras formas de ser y de habitar fuera de lo que se ha impuesto.

Al despertar esta sensibilidad aceptamos que coexistimos, reconocemos que no estamos solos, que hacemos parte de un sistema evolutivo y dinámico que está en constante movimiento, un sistema complejo que requiere de seres comprometidos con su convivencia, seres sensibles que despierten en otros sujetos el deseo de vivir en armonía con el universo. Para hacer conciencia de ello, se requiere ampliar constantemente la mirada sensible, no solamente reconociendo a nivel histórico los avances que ha hecho la humanidad y que le han permitido transformarse de generación en generación, sino también, disfrutando de pequeños momentos en la cotidianidad en la que requerimos de la sensibilidad para ser más humanos.

Para Farina (2006) es importante que en los estudios sobre los procesos de formación estética también se atiendan a los modos de re-configurar nuestros modos de vida a partir de lo que nos desestabiliza. afirma que: “Para que se pueda acentuar la contingencia de las maneras de pensar y sentir hay que admitir la importancia del trabajo con lo formal en los procesos de formación” (p. 8). Podemos comprender que a veces estamos muy arraigados a

la cotidianidad, de manera que nos cuesta emprender nuevos caminos, reconocer nuevos escenarios o simplemente resignificar lo cotidiano, pero a veces se necesita de un momento que te sacuda y desestabilice para que logre “empujar”.

La autora señala también que es fundamental tener una “**conciencia estética**”, la cual implica educar la sensibilidad del sujeto respecto a las experiencias perceptivas, intelectuales y emocionales, de manera que las mismas se formen más profundas y se integren en un todo armoniosamente organizado. La implicación de la **conciencia estética** es mantenernos en una profunda reflexión de nuestra vida más allá de los discursos e imágenes que se han configurado, contar con la posibilidad de transformarlo de manera crítica y reflexiva. A medida que crecemos, se consolidarán “universos estéticos” en los cuales descubriremos las guías u orientaciones éticas y políticas para llevar a cabo nuestras acciones, ya que nos dan referencia respecto a lo que vemos, pensamos, sentimos y hacemos.

La “**Conciencia estética**” sólo es posible gracias a la “**experiencia estética**” (Anónimo, Anónimo), menciona que la experiencia estética es la posibilidad de integrar de forma armónica la visión personal del mundo y la perspectiva social de la realidad. Desde la pedagogía se puede llegar al sentido más elevado de la expresión y experiencia del ser humano en donde el arte es el recurso y a la vez el facilitador para una práctica autónoma. Dentro de un contexto educativo colombiano la **experiencia estética** cobra un papel muy importante en el desarrollo de ciudadanos críticos con una expectativa amplia de sus habilidades y destrezas, de este modo, el pensar sobre las imágenes a través de las que nos reconocemos y entendemos como sujetos partícipes del mundo actual.

Vemos que la **dimensión estética** desarrolla las conexiones que existen entre los conocimientos y las experiencias de vida, logrando así movilizar un despertar de sensaciones, emociones y perspectivas que crean en los sujetos nuevos placeres de comunicar, expresar, sentir y reconocer la belleza del otro, de las creaciones y del espacio en el que conviven. Hoy ellos resalta que:

La dimensión estética es parte integrante de una estructura de pensamiento que siempre, en cualquier caso, es capaz de procesos evolutivos, y que en las situaciones de aprendizaje puede sustentar y alimentar un conocimiento que no sólo se nutre de información, sino que, evitando una definición fácil de las categorías, lleva a una relación de sensible y de empatía con las cosas, solicitando la creación de conexiones. (2006, p. 17)

Consideramos muy importante el desarrollo de la sensibilidad frente a la realidad, ya que en Colombia el conflicto armado ha tenido un papel preponderante en la constitución de sujetos, familia y territorio, por lo cual, se han llegado a lugares comunes de incomprensión, lo que ha llevado a la necesidad de implementar experiencias que favorezcan ser más sensibles con el otro y con nosotros mismos.

A partir de lo anterior, podemos decir que la **formación estética** nos posibilita entretejer varias conexiones con la vida, la cultura, los sentimientos, el cuerpo, el universo y la naturaleza. Cabe resaltar que, en donde podemos lograr esta formación debe ser un ambiente amable y comunicativo, un espacio que permite ser habitado por los actores, favoreciendo una comunicación bidireccional.

Es por esto que, a través del carácter ético y político de **la experiencia estética** se busca problematizar la percepción entendida como acción política. Este es el medio desde el cual se configuran los discursos e imágenes que constituyen la sensibilidad y la conciencia con las que cada uno interviene en la realidad. El descubrir el “papel” que desempeñamos en nuestra vida y/o en el mundo, nos permitirá ser conscientes de lo que nos hacen capaces y nos motiva a mejorar.

Para terminar con este apartado, es pertinente mencionar la creación artística, ya que la formación estética se posibilita también a través de estos, el autor Espinosa, el pensamiento creador es el que nos permite entretejer un diálogo entre contradicciones (propias y del otro) hacerlas resonar e identificar cómo a través de este diálogo nos comprendemos y logramos comprender al otro “desde aquí, el acto creativo es un acto de afirmación y de especial reconocimiento del otro como algo fundante de uno” (2004, p. 45). El autor plantea que lo que creamos no es reductible a una única interpretación, de este modo, debemos perder nuestra “obra” para poder comprender los múltiples significados que se le pueden dar a la misma. En esta lógica el sujeto creador se ve inmerso en un vínculo íntimo con su invención, perdiendo la percepción del mundo real, buscando la perfección de esta misma hasta alcanzar su punto de éxtasis, su conciencia recrea el punto de partida, recorre el camino de inquietudes, aciertos y desaciertos.

Para Labarrere, los procesos creativos requieren componentes primordiales como: motivación, autoconocimiento y reflexión en el cual los sujetos se ven comprometidos con el desarrollo de diferentes habilidades conceptuales, afectivas y sociales; plantea que es necesario que:

La experiencia de creación se desplace o amplíe hasta abarcar el proceso y las relaciones de los sujetos, de manera que sea gratificante y motivador no sólo arribar al objeto, a la solución deseada; sino la propia actividad de búsqueda y participación. (2003, p. 43)

Así pues, el reto de la formación estética consiste en el despertar de la actitud estética y la percepción, posibilitando el desarrollo sensible de los sujetos a través del arte y la ciencia. Siendo conscientes que el errar nos constituye como sujetos sentipensantes capaces de crear, opinar y participar desde la conciencia ciudadana que propende hacia el cuidado de sí, del territorio y de los otros.

5.3.1 TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Hemos mencionado que la formación estética tiene varias características de vital importancia para su desarrollo, en este se establece la importancia que tiene el **taller** en la sensibilidad estética; esta transita caminos artísticos y complejidades creativas que permiten encontrar límites de lo impensable, posibilitando también diversas relaciones con los otros, en donde se rompen estereotipos de organización que impiden interpretar el mundo desde lugares que no reducen la mirada de los actores.

La metodología de taller, tiene la intencionalidad de convertirse en un lugar en el que hacer, ser y aprender se encuentran reunidos, Ghiso afirma que el “conjunto multilineal compuesto por elementos -líneas- de diferente naturaleza, como son: sujetos, intencionalidades, lenguajes, reglas, visiones, ubicaciones, objetos de estudio y técnicas entre otros, dispuestos para facilitar haceres conjuntos” (1999, p. 143). Aquí convergen diferentes

dinámicas de comunicación y acción entre los participantes, el deseo de transmitir promueve que los actores se expresen desde su sentir y maneras de contemplar su alrededor. En este encuentro, se establecen algunas normas que facilitan la construcción de conocimiento, las experiencias colaborativas se vuelven gratificantes cuando se escucha, se dialoga, se reflexiona acerca del tema propuesto. En este sentido, las herramientas o materiales que se van a utilizar están pensados desde los contenidos del taller; todo esto se convierte en un universo de elementos, en los cuales cada uno cumple con una función, pero también cada uno brilla con luz propia. Es un gran sistema de exploración, experimentación, creatividad y cooperación entre quienes hacen parte de la práctica.

El taller nos muestra el lugar de la mirada del arte en el sentido en el que nos permite ser artistas, teniendo en cuenta que no se puede desarrollar un taller sobre “cualquier cosa”, su objetivo es posibilitar al sujeto que desde el arte y la ciencia logre descubrir su propia realidad. Al respecto Hoyuelos menciona que “el taller nace para reconocer que la especie humana tiene el privilegio de manifestarse en una pluralidad de lenguajes, y que cada lenguaje tiene el derecho de realizarse completamente, sin jerarquías” (2006, p. 147). De este modo, el arte facilita ver lo estético de forma más clara, al no tener un único modo de ser, hacer y/o construir, entendiendo que puede haber una técnica la cual nos muestra una guía y un camino abierto a encontrarse con varias posibilidades. Aquí, es importante mencionar que el arte es transversal a unas técnicas artísticas que nos permiten expresarnos; el error hace parte de este proceso de crítica, aceptación y reflexión, ya que este hace parte de la vida y de los procesos de creación desestabilizando nuestras creencias y/o realidades.

El taller favorece en el ámbito de la pedagogía problematizar y cuidar aquello que nos desestabiliza, no yendo en busca de estabilizar o reducirlo, por el contrario, intentando

comprender y experimentar con la creación de nuevos discursos y/o imágenes en la formación de los sujetos. Al respecto, Farina señala que “una de las cosas que la pedagogía podría aprender del arte actual tendría que ver no sólo con las maneras de afectar a los sujetos, sino con las maneras de tratar con eso que nos afecta” (2006, p. 11).

6. RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS – “VIVIR, NARRAR Y PENSAR”

Para la recopilación de las experiencias y el análisis categórico de las mismas se realizaron cuatro divisiones de las experiencias las cuales son: talleres de formación, talleres de creación musical, muestras artísticas (puestas en escena) y taller de producción audiovisual.

6.1 TALLERES DE FORMACIÓN

A continuación, se mostrarán las 6 experiencias de formación seleccionadas dentro del periodo 2018 - 2020; aquí se narran las vivencias de co-creación y co-aprendizaje que tuvieron niños, niñas y profesores en las cuales exploraron desde la creación plástica, científica, escénica y literaria. Las últimas experiencias aquí narradas dan cuenta de cómo el proceso de formación continuo de manera virtual a raíz de la contingencia que se dio por el Covid-19.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	Bienvenida a la comunidad del Semillero Artístico Vuelo 2018
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores (Daniela Cano, María Rátiva, Harold Cruz, Diana Pinilla, Miriam Redondo), voluntarios Semillero Vuelo (Daniel Dimas, Jenny Fraile) Niños y niñas del Semillero Vuelo (20 niños(as) entre los 4 y los 14 años) Padres de familia y cuidadores de los estudiantes.
LUGAR	Asociación Cultural Vuelo
FECHA	10 de febrero del 2018
DESCRIPCIÓN:	
<p>Se inició el encuentro con la presentación del equipo de trabajo y las apuestas para el año 2018. Se invitó a unos amigos que habían seguido desde muy cerca los procesos del semillero que durante muchos años nos habían inspirado para nuestro trabajo pedagógico, quienes conforman la agrupación “Ojo de Agua”. Es de resaltar el carácter voluntario y desinteresado de esta presentación, características inherentes al trabajo comunitario y pedagógico, la construcción colectiva y el compartir con los otros nuestros saberes y pasiones.</p> <p>El encuentro comenzó con un pequeño calentamiento corporal realizado con la profesora Diana Pinilla, en círculo se les proponía realizar diversos movimientos iniciando desde abajo hacia arriba moviendo todas las articulaciones. Este encuentro permitió sentirnos en confianza unos con otros, para los profes es vital que los papás y cuidadores se sientan parte del proceso pedagógico ya que muchos de ellos pasan las 4 horas de formación en el espacio de Vuelo, observando las clases, adelantando su trabajo o descansando. Así que esta bienvenida es vital para que se conozcan entre ellos; en el calentamiento se les propuso que cada persona iniciara un movimiento y el grupo lo repetía.</p> <p>En el segundo momento se acomodaron las sillas alrededor de la tarima e iniciaron a cantar nuestros amigos de Ojo de Agua con su montaje “el sol, la luna y el agua” el argumento general de la historia cuenta cómo el Sol y la Luna llegaron al cielo después de invitar a Agua, su amiga de la tierra, a que los visitara en su casa. Acompañado por ritmos caribeños con las canciones “la Canción del Viento”, “el Blues del</p>	

Sol”, “La Cumbia del Agua”, “Porro de la Luna” la obra en general aborda los temas de la luna, el agua y la feminidad desde la didáctica de la música e invitaba a los participantes a cantar, reírse y bailar.

Para finalizar se les preguntó qué les había parecido y se dieron unas últimas indicaciones. El objetivo central de la experiencia era posibilitar el reconocimiento de los participantes y presentar desde la práctica la manera en la cual busca el semillero que fluya la comunicación en la comunidad.

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

Durante este primer encuentro, los actores tuvieron la posibilidad de reconocerse como sujetos a través del gesto, la mirada, la palabra y las expresiones artísticas propias que se dieron en escena. En ese sentido, el semillero propende a generar diálogos horizontales en el que la voz del niño sea reconocida por todos los actores y el adulto tenga también protagonismo en el proceso de aprendizaje que inician los niños y niñas.

Por otro lado, la presentación suscitó preguntas a los participantes sobre su rol en la preservación del agua al ser un bien básico, entre cantos, títeres y actuaciones los niños y niñas participaban con sus opiniones y reconocían su papel de cuidadores de los ecosistemas. Por ejemplo, J.R decía sin el agua no podemos sobrevivir. N.J reía con la danza de la lluvia y celebraba el estar reunidos para cantar, y los papás nos comentaron lo importante que era hablar sobre el agua porque muchas veces los niños desperdician mucha al bañarse.

Así mismo, el juego y las diferentes experiencias posibilitaron que algunos papás se sorprendieron un poco con la invitación y les preguntaban a los profesores ¿Yo también juego? permitió con esto romper aún más la barrera entre niños y adultos, reírnos y reconocernos. Los niños y niñas se animaban más con las apariciones de H.G en el escenario ya que participaba activamente en la obra, por ejemplo, al buscar el tesoro escondido los niños gritaban - no ahí no, al otro lado- mientras los papás reían.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

Para el semillero es vital que los actores del proceso se reconozcan entre sí, el proceso pedagógico no es solo lo que sucede en el aula, también son todas las preguntas que surgen durante el proceso por el núcleo familiar, y lo que ocurre al interior de las familias para tomarse el tiempo de asistir a formación artística en un escenario de educación alternativo. Además de ello uno de los objetivos del Semillero es conocer familias de contextos socioeconómicos diversos. En ese sentido conocerse y darles voz a todos los actores del proceso es vital para aportar en la construcción de comunidad y en la comprensión individual de la participación social. El semillero busca con estos encuentros, aporte a la comprensión de la realidad de los niños y niñas y sus familias en un país con una profunda desigualdad social.

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

El objetivo central del semillero es reducir la brecha de desigualdad social a través de experiencias artísticas y es desde ese principio en que buscamos acercar a los niños y niñas a distintos lenguajes artísticos y la apreciación de estos a través de diversas experiencias. En ese sentido, el concierto de Ojo de Agua buscaba expandir sus experiencias estéticas, conocer o reconocer instrumentos musicales, cantar junto a los artistas, bailar y jugar. Muchos niños se animaron a participar activamente en la puesta en escena, a bailar desde sus sillas, a acercarse al escenario, por ejemplo, J cuando por primera vez los artistas invitaron a ponerse de pie fue el primero en hacerlo sobre su silla y acompañó con palmas sus pasos.

FOTOS

Fotografía 10. Canto Ojo de Agua

Autoría propia.

Fotografía 11. Comunidad reunida

Autoría propia.

Fotografía 12. Niños jugando

Autoría propia.

Fotografía 13. Familias viendo presentación.

Autoría propia.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	¿Quién soy? Taller de artes plásticas y literatura
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores (Daniela Cano, María Rátiva), voluntarios Semillero Vuelo (Daniel Dimas, Jenny Fraile) Niños y niñas del Semillero Vuelo (11 niños(as) entre los 4 y los 9 años).
LUGAR	Asociación Cultural Vuelo.
FECHA	17 y 24 de febrero del 2018

DESCRIPCIÓN:

Este fue el primer taller realizado con los niños y niñas del ciclo 1 del semillero en la jornada tarde. El objetivo central de la experiencia era reconocernos, desde nuestros sueños, nuestros gustos y por qué habíamos decidido estar allí. Se presentó la profesora Daniela y la profesora María y los voluntarios. Las profesoras buscaban sentirse cercanas a los niños y niñas e invitarlos a reír en sus presentaciones, las preguntas orientadoras fueron:

¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Con quién vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué quieres ser cuando seas grande?

Los niños permanecieron atentos a las profesoras y escucharon sus presentaciones, luego se leyó un fragmento del libro “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” la biografía de la ingeniera, médico y astronauta Mae Jemison. Mientras se leyó se les hizo preguntas a los niños sobre qué saben sobre esas profesiones, ¿A qué se dedican sus papás? Algunos dialogaron, otros se distrajeron. Al final las profesoras les facilitaron materiales para dibujar; los niños y niñas dibujaron con libertad a partir de las preguntas orientadoras, las profesoras se acercaron a cada uno y les preguntaron ¿Qué estás dibujando? Y a partir de la pregunta inicial formularon otras preguntas: ¿y por qué quieres hacer eso? Las profesoras anotaron por detrás de las hojas lo que los niños decían y los invitaron a marcar sus dibujos. No se pudo finalizar el taller, por lo cual se llegó al acuerdo de iniciar la siguiente sesión presentándose y exponiendo el dibujo que habían hecho.

CATEGORÍAS**CATEGORÍA 1: SUJETO**

La experiencia busca que los niños y niñas se identifiquen, en el sentido que les pregunta acerca de su particularidad y su lugar en el mundo. Los niños respondían: “yo vivo con mi mamá y mi abuela y mi gato Micifuz” “yo quiero ser Rapunzel para salvar a mi tía que está enferma con mi súper poder” “yo quiero ser ingeniero mecatrónico como mi papá” “a mí siempre me ha gustado patinar y quiero ser como la protagonista del programa soy luna”. En ese sentido, los niños identificaban que son sujetos inmersos en una sociedad en la que deben cumplir un rol, y soñaban con cómo sería su vida desempeñando el mismo; todas estas reflexiones buscaban también hacer conciencia del lugar actual que ocupan en el mundo, por ejemplo, cuando I.M nos contaba de su tía enferma esto nos hablaba sobre su casa, sus problemáticas particulares y la manera en la cual ella buscaba transformar su realidad.

Por otro lado, la experiencia era maravillosa para los profesores, ya que les permitía ver cómo los niños y niñas dejaban volar su imaginación para emprender sus creaciones, tomando también elementos de su realidad para nutrir ese mundo creativo.

CATEGORÍA 2: DIMENSIÓN ESTÉTICA

La lectura de la biografía, la presentación de los dibujos, la invitación a la exploración plástica y el intercambio de comentarios entre los niños

y las niñas busca que percibieran, comentaran y reflexionaran acerca de sus propias creaciones. Reconocer a los niños y niñas desde un dibujo implica desde el primer día darles valor a sus percepciones sobre el mundo y su entorno. Escuchar con atención sus voces que muchas veces se traducen en expresiones artísticas o les da pie para narrar, por eso quisimos con este primer taller poder escuchar sus voces y permitirles dibujar libremente.

Sus dibujos también nos cuentan sus percepciones del mundo y en ese sentido también su desarrollo sensible e imaginativo. Por ejemplo, B.R se dibujaba a él mismo con una guitarra bajo el sol, o I.B se dibujaba como Rapunzel en medio de flores y un castillo. Otros dibujos nos demuestran también que los niños y niñas no han tenido tantas oportunidades de expresión desde lo plástico, D se dibuja sola en medio de la hoja y no aparecen más elementos en ella.

CATEGORÍA 3: SUBJETIVIDAD

¿Qué quieres ser cuando seas grande? Fue una de las preguntas orientadoras de la sesión, en ella se evidenciaban realidades diversas desde su individualidad y la diferencia con el otro. Yo soy distinto (a) porque me gusta cantar, a mí me gusta bailar, yo odio quedarme solo, yo quiero ser como, también la manera en la cual ellos narran su vida y con quienes viven y las diferencias de realidades se articula a esta categoría.

En el cierre los niños mostraban su dibujo y contaban sobre lo que habían pensado mientras lo hacían, algunos sentían pena y lo hacían brevemente otros se alargaban en su presentación y se sentían confiados. También en algunas mesas de trabajo un sueño inspiraba a otro, por ejemplo: en el caso de S y J que compartían el sueño de ser ingenieros mecánicos para salvar al mundo.

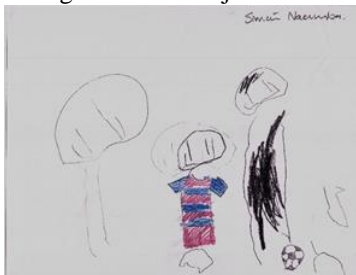
CATEGORÍA 4: TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En el espacio físico y en la manera en la cual está planteada la sesión se busca que los niños y niñas tengan un espacio donde explorar materiales con objetivos específicos. Se les dan herramientas de trabajo y hay indicaciones de los profesores: dibuja en toda la hoja, puedes aplicar estos colores, el ejercicio es práctico. Por otro lado, este espacio físico busca no solo experimentar con los materiales sino escuchar a los niños y niñas dejando memoria de lo que dicen. De este modo, las planeaciones realizadas por la profesora María y la profesora Daniela buscaban reconocer a los niños como sujetos creativos que pueden a través de materiales plasmar sus pensamientos a través de la imagen, en este sentido, las preguntas que allí se daban (¿Con quién vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué quieres ser cuando seas grande?) y los comentarios de las profesoras (tu dibujo se parece mucho al de... pueden tener sueños comunes) buscaban ser detonantes de la experiencia.

Los materiales que se disponen en la mesa también buscan propiciar la experiencia sensorial, de exploración y evaluar el nivel del desarrollo simbólico de los niños y niñas, las profesoras se sentaron a dialogar sobre las creaciones de ellos y que les contaban a través de sus dibujos, esto es determinante para planear todos los talleres que se realizarán en el semestre.

FOTOS

Fotografía 14. Dibujo en clase

Autoría propia.

Fotografía 15. Dibujo en clase

Autoría propia.

Fotografía 16. Dibujo en clase

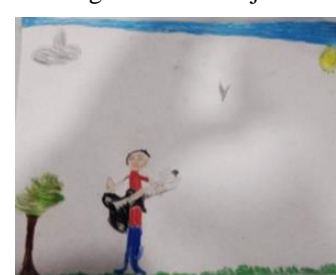
Autoría propia.

Fotografía 17. Dibujo en clase

Autoría propia.

Fotografía 18. Dibujo en clase

Autoría propia.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	Con el agua exploró y creó (experiencia desde las artes plásticas y la literatura)
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores (Miriam Redondo, Lady Romero y Laura Carvajal) Niños y niñas del Semillero Vuelo (entre los 3 y los 6 años)
LUGAR	Asociación Cultural Vuelo
FECHA	Febrero 22 del 2020

DESCRIPCIÓN:

Como parte de una serie de talleres de diagnóstico realizado por las profesoras se hizo un encuentro dedicado al agua. En la experiencia tuvimos un espacio literario, en donde compartimos algunas preguntas que el autor Jairo Aníbal Niño proponía con su libro “El Preguntario”. Interrogamos ¿Qué es un gato?, ¿Qué es la gaviota?, ¿Qué es el mar?, entre otras. Los niños y niñas se reían con las respuestas, algunos estaban

de acuerdo, aunque otros decían que esas respuestas no eran las correctas.

Seguido a esto se dio paso a la experimentación, a lo largo del día se había trabajado alrededor del agua, se les preguntó ¿cuál es el elemento con el cual trabajamos hoy? J.D de inmediato respondió “el agua”, seguido a esto, se acercó un recipiente lleno de hielo, tuvieron la oportunidad de sentirlo, varios de ellos de inmediato lo enviaron a su boca, les preguntamos sobre ese estado del agua, varios conocían los estados y con gran alegría comenzaron a contarnos un poco sobre esto, se acercó otro recipiente con agua y se realizaron diferentes experimentos con agua y aceite, uno de estos consistía en la creación “lámpara de lava”. Cada uno ayudó en colocar el alka seltzer y hacían sus propias hipótesis de lo que estaba sucediendo.

Después de un momento amplio de experimentos se les propuso que creáramos un péndulo con una botella para poder pintar de otras maneras, de este modo, se ubicó en el piso un pliego de cartulina y primero se hizo una prueba en la cual evaluamos si la pintura estaba muy líquida o no, tuvimos que ponerla un poco más espesa para que diera el efecto que buscábamos, en este momento eran los niños y niñas quienes calculaban la mezcla, más agua o más pintura y fueron ellos quienes revolvieron para que quedara uniforme.

Luego de que la cartulina estaba cubierta por las gotas de pintura E.A comenzó a esparcirla con sus brazos y de inmediato todos se vincularon a lo que ella hacía, ya no había rastro del camino de puntos y líneas realizado por el péndulo. Después se les propuso a los niños y niñas que firmamos esta obra de arte, pero la firma iba a ser la huella de la mano, de manera que cada uno fue dejando su registro justo en el espacio que decidían, al finalizar rociamos con otro tono de pintura para añadir un toque final.

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

A lo largo de la experiencia los niños y niñas pudieron experimentar con un elemento muy cotidiano (el agua), hacerse preguntas y reconocer características que ya le habían otorgado en sus contextos de vida.

Con la creación colectiva del péndulo pintor se les permitió tener acercamiento a materiales diversos y a generar hipótesis sobre fenómenos físicos. Por otro lado, se les permitió a todos intervenir con su cuerpo en el mural dejando su huella, cuando se le dio el “toque final” A.N decía “Profe, pero no nos borres nuestras manos o no van a saber de quién son” “¿Y si no reconocen que la hicimos nosotros?” se escuchaban muchos comentarios de los niños y niñas V.F “Este semillero es muy artístico” decía A.N y V.F respondió “Si, de verdad que hacemos arte”. con esto se llena a la conclusión de que los niños y niñas se identifican como sujetos creadores.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

Esta experiencia buscaba por un lado movilizar el pensamiento científico de los niños y niñas y por otro lado plantear preguntas que permitieran pensar la vida y lo que somos, en ese sentido una de las preguntas más relevantes que surgió fue: ¿Que sé inventar y que necesito para hacerlo? En el momento de la experimentación lograron significar las acciones que realizamos, mostraron lo que habían logrado construir desde sus experiencias de vida, con los estados del agua varios arrojaron diferentes saberes que traen consigo por ejemplo V.F respondió a la pregunta de: “¿el hielo es agua?” diciendo “Es agua solo que está muy congelada y por eso está así” decía M.P “Si lo ponemos al sol se convierte en agua otra vez”.

Las preguntas que plantea el autor Jairo Aníbal Niño con su libro movilizaban en ellos su sentido de lógica y de lo que creían correcto o no, en este sentido, A. N decía “ese cuento está mal, ¡esas no son las respuestas correctas!” poniendo en tensión algunos conocimientos que él consideraba ya había adquirido. Por eso, al momento de hacer la planeación se pensó en el libro “El Preguntario” pese a que no tocara en su gran mayoría temas del agua; lo que se buscaba con ese era cuestionar a los niños y niñas permitiéndoles generar nuevas hipótesis, reconfigurar sus miradas y pensamientos frente a los elementos que están en el mundo, ya que al cuestionarse su pensamiento científico también comienza a moverse.

Este primer momento de lectura les permitió también identificarse como niños y lo que se supone que debe ser o hacer un niño, los invita a preguntarse sobre sí mismos y sus retos actuales; la última pregunta que se planteó fue ¿Qué quieres ser cuando seas niño? La profesora Lady contestó yo quiero ser feliz, enseguida todos le preguntaron a la profesora Laura y ella respondió: “si yo fuera niña... ¡sería libre! Comería muchos helados. V.F rápidamente levantó la mano y dijo “A mí me gustaría ser un unicornio”. Cuando se realizaban las preguntas del libro y la profesora Laura dio su respuesta A.N respondió también a su comentario mencionando: “Pero estás muy equivocada, la vida de un niño es muy difícil, solo hay responsabilidades colegio ¡y muchas tareas!, le preguntamos que más solía hacer... ¿jugar? ¿compartir con los amigos? A.N revive experiencias y hace relaciones en torno a lo vivido y a lo que allí se decía.

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

Propiciar encuentros que permitan experiencias desde lo sensible le brinda a los niños y niñas la oportunidad de explorar, disfrutar del placer de untarse, valorar la creatividad. Es por ello que al plantear distintos trazos y expresiones plásticas los niños y niñas exploran sobre la mancha y su capacidad expresiva. Un punto central es considerar la potencia de la abstracción dentro del proceso creativo y su desarrollo estético.

La experiencia vivida con el agua les permite a los niños explorar con este elemento y sus múltiples formas de juego y aprendizaje con la misma. También de encontrar el placer de descubrir y sentir el agua y encontrar el valor mismo que hay en ella, por lo tanto, se convierte en un elemento merecedor de cuidado, no porque se les dice que la cuiden, si no, porque descubren toda la belleza que hay allí.

CATEGORÍA 4: TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Plantear talleres de reconocimiento de intereses tiene mucha potencia porque permite que los niños, niñas y profesores dejen ver sus gustos, disgustos, las cosas que disfrutan hacer y sus talentos, encontrando todo esto a través del disfrute de la exploración misma. De este modo, la metodología de taller permite descubrirse desde la práctica sin que haya algo correcto y/o incorrecto; la sesión planteó momentos para descubrir desde diversas áreas del saber vinculados entre sí. Los niños y niñas tuvieron la oportunidad de sentir cada uno de los materiales y de descubrir las múltiples posibilidades que había en ellos.

Las profesoras movilizaban la experiencia con preguntas “¿Qué podemos hacer con el agua? ¿El hielo será agua? entre otras que motivaban a los niños a traer todos sus conocimientos previos y compartirlos con los demás explorando esos elementos conocidos y desconocidos.

El momento final, le deja ver a los profesores la confianza que los niños y niñas tenían en el espacio de explorar los diferentes materiales que se les brindaban, pues, aunque no se tenía planeado esparcir la pintura en un principio, naturalmente ellos decidieron hacerlo sin temor a ser regañados pues sabían que la construcción que allí se daba era en colectiva, por lo tanto, todos podían aportar.

FOTOS

Fotografía 19. Niños explorando hielo. Fotografía 20. Niños observando péndulo pintor. Fotografía 21. Dejando huella. Fotografía 22. Realizando experimentos

Autoría propia.

Autoría propia.

Autoría propia.

Autoría propia.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	Cartografía Corporal
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores (Daniela Cano, María Rátiva, Lady Triana) Niñas y niños del semillero Vuelo de la jornada tarde (7 a 12 años)
LUGAR	Asociación Cultural Vuelo
FECHA	22 de febrero
<p>DESCRIPCIÓN: En clase anteriores se trabajó desde el autorretrato, primeros acercamientos al cubismo y caligrama. En esta oportunidad se trabajó la cartografía, con el objetivo de narrar esas anécdotas que han dejado momentos de risas, amargura o dolor. Para esto utilizamos el primer territorio que exploramos, que tenemos a la mano y que conocemos diariamente. El cuerpo como mapa en el cual se enmarcan, se realzan, se dibujan y desdibujan las experiencias de vida. Un momento para trazar nuevas rutas de narración. En este taller se llevaron a cabo cuatro momentos que son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Conociendo a... Luis María Pescetti (escritor, músico y cantante) 2) Conexión con el personaje invitado y el tema a trabajar 3) Espacio para narrar, crear y ser 4) Socialización <p>Al presentar al invitado se hizo referencia a datos curiosos del escritor en mención, se presentó algo de su obra, la cual es muy diversa ya que cuenta con canciones, libros y escritos cortos, acerca de situaciones cotidianas desde la visión de los niños y niñas, todo esto acompañado de buen humor.</p>	

Se compartió una corta lectura del “Diario de Natacha” en el cual se narran las vacaciones de una niña de 7 a 9 años llamada Natacha, este personaje cuenta con varios libros, en el cual relatan historias cotidianas como: la llegada de una mascota, las aventuras en la escuela y muy en particular las relaciones con su familia y amigos. El escrito que se escogió para este día nos permitió hablar de anécdotas que nos han transcurrido en la vida. Para terminar, se invitó a los niños y niñas que pensarán en esas anécdotas que han vivido y realizarán un ejercicio de autonarración, las cuales serán representadas en su cuerpo.

El espacio de narración y creación del ser consistió en trabajar en parejas. Los materiales utilizados fueron, papel Kraft, lápiz, témperas y marcadores. Para esto se extendió el papel Kraft en el piso uno trazaba la silueta del otro, después se cambiaron los roles, el siguiente paso fue que escribirán o dibujarán algunas de sus anécdotas en este mapa corporal. Esta actividad se realizó en dos sesiones.

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

El sujeto se encuentra presente en este taller desde la realización de su silueta, encontrarse con su figura, resignificar su cuerpo como un territorio de vida, de transformación y de crecimiento físico, cognitivo, emocional y espiritual. Se brinda la oportunidad de construir con el otro, que es semejante a mí, pero diferente en algunos aspectos. Sin embargo, fue una actividad graciosa para ellos, trazar las líneas corporales del cuerpo de los compañeros les permitió equivocarse, reírse y encontrar características más precisas de ellos, por ejemplo: S y J son primas, trabajaron juntas con gran emotividad, S le decía a J que su pelo era muy esponjoso y se salía un poco del papel, que tendría que arreglarla.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

Esta actividad permitió que los niños y las niñas realizarán un ejercicio de memoria y de autonarración al plasmar esas anécdotas que han dejado huella en su vida. Para unos fue más placentera que en otras, por ejemplo S 6 años, contó entre risas hasta el final de la clase una de sus anécdotas más graciosas, B 9 años escribió muchas historias por toda su silueta, se concentró tanto que las profesoras no se atrevieron a interrumpir su encuentro, por otro lado, tenemos a D.B 11 años que en ejercicios anteriores se ve a él mismo desde afuera y en este ejercicio le costó mucho su narrarse, no contó una historia en particular, sino que llenó su silueta de dibujos o palabras de las cosas que le gustan o que le pasaron, en la primera sesión se le invitó a preguntarle a sus familiares que reconstruyeran con él alguna anécdota para complementar su trabajo, a la siguiente clase el optó por dejarla como lo tenía y simplemente darle algunos toques de color.

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

Para unos este trabajo se convirtió en la excusa perfecta para contar historias graciosas que han compartido con su familia, V.S dibujó y escribió un poco sobre la llegada de la mascota y narró con inmensa alegría la compañía de su Perrita Luna, este suceso lo representó en todo su cuerpo. En cambio, I.R decidió dibujar por fuera de su silueta, a pesar de las recomendaciones de los profesores, alrededor de ella puso

todas las cosas o personas que la hacen feliz.

La diversidad de experiencias por las que transitamos nos permite evolucionar cada vez que somos más sensibles y nos hacemos conscientes de ellas. Este taller permite materializar ese sentir, algunas veces se comparten con algunas personas cercanas, pero plasmarlo nos lleva a un estado de reflexión y evocación de esos momentos que compartimos con nuestros seres queridos.

CATEGORÍA 4: TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Este taller permitió que los niños encontrarán un espacio de conexión con los acontecimientos que les han pasado. Permitirles narrarse fue una experiencia nueva, quienes a través de sus dibujos comunicaron lo que más les gustaba y contaban pequeñas historias acerca de ello, por ejemplo, I.R. no dibujo dentro de su cuerpo, pero dibujó muchas cosas que le gustaban y las completaba con la narración, al contrario de D.B que solo dibujo, pero no sintió el deseo de narrarlo.

FOTOS

Fotografía 23. Trabajo en clase. Fotografía 24. Trabajo en clase. Fotografía 25. Trabajo en clase. Fotografía 26. Trabajo en clase. Fotografía 27. Trabajo en clase.

Autoría propia.

Autoría propia.

Autoría propia.

Autoría propia.

Autoría propia.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	Ante las adversidades también estamos juntos
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores (Miriam Redondo, Harold Cruz, Diana Pinilla, Lady Trina, María Rátiva, Laura Carvajal, Paula Pinilla y Alejandra Ochoa) Niños y niñas entre 2 a 14 años Ciclo I y II Semillero Artístico Vuelo.
LUGAR	Cada uno en sus casas

FECHA	20 y 27 de marzo del 2020
<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Desde hace algunos meses se había escuchado alrededor del mundo sobre un virus llamado Covid-19, por el cual desde el viernes 20 de marzo los colombianos se han visto obligados a permanecer en cuarentena, haciendo uso de esta medida de prevención de contagio; esto nos obligó a trabajar, estudiar y realizar cada una de nuestras actividades sin salir de nuestros hogares.</p> <p>Lo que nos llevó a repensar a los profesores acerca de nuevas dinámicas para acompañar a los niños y niñas en todo este proceso el cual nunca habíamos vivido, ni padres ni maestros; algo tan nuevo e incierto sobre lo que podía pasar en el futuro. Pensábamos que podría generar al comienzo tranquilidad y alivio el soltar un poco las cargas y el “corre” diario, pero, con el paso de los días podría generar miedos y angustias. Por lo cual, se buscó realizar una estrategia que permitiera un encuentro con los niños, niñas y sus familias, para hacerlos sentir acompañados, en este punto se pensó que lo primordial no eran los objetivos teóricos que nos planteamos a comienzo de semestre con cada uno de los grupos, el objetivo era acompañar, alegrar y seguir transformando los hogares desde el arte.</p> <p>Hicimos uso de la plataforma Zoom para realizar una videoconferencia con cada uno de los niños y niñas de los grupos de la jornada de la mañana y de la jornada de la tarde. De este modo, nuestro primer encuentro vía online se llevó a cabo el sábado 20 de marzo. Con un día de antelación se invitó a los padres de familia a participar junto a sus hijos con el grupo de la mañana a las 10:00am, aquí tuvimos algunos participantes, estaban A.N y su papá Manuel, V.F y su papá Camilo, M.P y su mamá Zulma, I.R y su mamá Luisa, I.M y su mamá Vivían, L.R y su mamá Lady acompañados de todas las profesoras de esta jornada.</p> <p>Saludamos a todos dándoles un momento para escuchar sobre cómo se habían sentido esos días en sus casas, entendiendo que habían dejado de ir a sus colegios y jardines una semana atrás, los niños y niñas hablaron expresando sus emociones, nos contaron que hacían en sus casas y como se divertían con sus papás, realizamos algunos retos: nos intentamos parar de manos, hacer un rollito, entre otras cosas, las cuales fueron ingenizadas por los profesores y niños, les preguntamos si les gustaría seguir reuniéndose por ese medio todos los sábados hasta que la situación cambiará y con gran alegría todos decían que si, en esta oportunidad también sus padres apoyaron la idea dando sus opiniones sobre lo que podríamos hacer y lo que les gustaría realizar, después de esto llegó el momento de decir adiós.</p> <p>A las 3:00 pm se dio inicio al encuentro con los estudiantes de la jornada de la tarde, aquí buscábamos generar las mismas dinámicas que en la jornada mañana y estuvimos acompañados por N.C, M.B, A.B, V.S, I.R, D.B, J.T, S.V, L.R y J.P. El espacio posibilitó un momento de diálogo, de entendernos entre todos y compartir los sentires.</p> <p>El sábado 28 de marzo realizamos nuestro segundo encuentro, con la jornada de la mañana, aquí hicimos un pequeño calentamiento, compartimos unos cortometrajes llamados “Kitbull” y “Hair love” con los cuales generamos diferentes preguntas, ¿cual les había gustado</p>	

más? ¿qué se llevan del cortometraje? ¿qué fue lo que más llamó su atención? todos los niños y niñas tuvieron la oportunidad de hablar, alguno de los videos había logrado mover sus fibras y algunas lágrimas se vieron correr... Seguido esto, tuvimos una hora del cuento la cual no había sido planeada, los niños comenzaron a sacar sus cuentos favoritos y decidieron que querían compartirlos con todos los presentes; conocimos sobre dinosaurios, el monstruo de las emociones, entre otros. Más adelante, realizamos el diseño y la construcción de un gusano con el cual podrían jugar y distraerse en sus casas, cada uno con sus materiales y con ayuda de sus padres se pusieron “manos a la obra”, después de esto llegó nuevamente el momento de decir adiós para volvernos a encontrar el sábado siguiente.

A los niños de la tarde los invitamos a ver una película sobre la cual hablamos “JoJo Rabbit”, iniciamos con un calentamiento y después de despertar un poco nuestros cuerpos hablamos sobre la película de la semana, cada uno compartió lo que más le gustó, lo que menos le gusto y que puntaje le daría a la película, se escucharon comentarios muy positivos de esta, aunque algunos mencionaron que tal vez había mucha sangre, que las partes tristes no habían sido de sus favoritas, logrando obtener la película un puntaje de 4.2.

Después de esto, L.R propuso que realizáramos algunos retos los cuales nos hicieran mover; varios motivaron a los demás a cumplir sus retos y aquí conocimos los objetos más viejos de cada una de las casas, comimos un poco de cebolla y terminamos disfrazados con lo primero que encontráramos.

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

Somos sujetos que estamos atravesados por emociones, experiencias, pensamientos etc. Notamos que lo adultos no somos los únicos con emociones revueltas, así lo decían los niños y niñas: hay alegría “estoy feliz porque hago diferentes cosas con mis papitos” hay amor “estamos compartiendo mucho tiempo con mi mami” hay angustia “me da miedo que no podamos volver a salir pronto”. De este modo, los profesores buscaron dar sentido a las acciones, para ellos el encontrarse con los niños y con sus pares en cierto modo era un refugio en el que a partir del arte seguían con la construcción de un tejido social.

Podemos hablar de sujetos sociales también, haciendo mención a A.N ya que mencionaba que a él le encantaría que nos pudiéramos seguir reuniendo sin falta todos los sábados, dijo: “tal vez podríamos vernos más días a la semana, todos los día y hablar más” lo que nos llenaba el corazón de saber que ese proceso de enseñanza y aprendizaje iba acompañado de amor y de un espacio seguro para cada uno, los demás niños decían si, veámonos más, los de la jornada tarde proponían que hiciéramos la clase igual de 2:00 a 6:00 así fuera por estos medios, pues es un espacio de escucha constante, en donde se pueden expresar sin temor alguno de estar bien o mal en lo que dicen, permitiéndoles así comprenderse y comprender a los otros.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

La cuarentena nos cambió la vida, a todos sin excepción, pero tener la oportunidad de encontrarnos los sábados y escuchar acerca de lo que estamos sintiendo ha sido motivador para preguntarnos sobre nosotros mismos. Los profesores y los niños al iniciar la llamada tenían un espacio para contarse cómo se han sentido, sobre todo para los profesores este espacio ha sido vital. Pensar acerca de la libertad, de las implicaciones que tiene el estar aislado del otro, y el no salir por el autocuidado y el cuidado de nuestras familias.

Les pedimos a los padres el favor de preguntarles a los niños cómo se sentía en los encuentros de los sábados virtuales y respondieron con alegría que estaban felices, era una manera de reencontrarse con cada uno de nosotros. A.N decía por ejemplo que “se sentía muy satisfactorio” M.B decía “he estado muy feliz de ver a los profesores y de jugar con ellos”. Para los profesores era motivador el seguir con su apuesta de formación y transformación aún en la crisis y era maravilloso para ellos el ver el compromiso de los padres, pues son ellos quienes están al otro lado de la cámara junto a los niños apoyándolos y ayudándolos.

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

En una de las reuniones A.N decía, “profe me iba a bañar y me entró un poquito el sol y me sentí como cuando salía al parque, me gustaría tanto poder ir”. Con esto, vemos que su período en casa le ha permitido identificar lo bello que es tomar el sol y sus palabras al socializar se vuelven en la expresión de un sentir, de una ausencia.

Durante los encuentros los niños, niñas y profesores hemos tenido la posibilidad de compartir cosas cotidianas que en otro momento de la vida al ser “tan cotidianas” pasaban de largo, pero ahora se valoran dadas las circunstancias. En ese sentido todos hemos apreciado la belleza de las cosas simples: tomar el sol, ver a nuestros amigos por cámara, conocer los espacios de vida de nuestros compañeros, cenar con nuestras familias etc.

Durante la segunda sesión se les invito a ver la película “JoJo Rabbit” que narra la historia de un niño alemán que descubre que su mamá tiene a una joven judía escondida en su casa y los invitaba a reflexionar acerca de las condiciones de guerra, la creatividad y el valor que tienen cosas sencillas.

FOTOS

Fotografía 28. Calentamiento Virtual.

Fotografía 29. Dibujos desde casa

Autoría propia

Autoría propia

6.2 TALLERES DE CREACIÓN MUSICAL

A continuación, se mostrarán las tres experiencias de creación musical desarrolladas En el semillero como parte de los procesos formativos en el periodo 2018 - 2020; aquí se narran las vivencias de co-creación y co-aprendizaje que tuvieron niños, niñas y profesores en las cuales exploraron desde la música que posibilitaron la composición de diferentes canciones.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	Creación canción “Chococohete”
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores (Miriam Redondo, María Rátiva y Laura Carvajal) Niños y niñas entre 3 a 7 años Ciclo I Semillero Artístico Vuelo.

LUGAR	Asociación Cultural Vuelo
FECHA	11 de mayo del 2019
<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>En esta oportunidad realizamos un experimento con un cohete, el cual iba a ser propulsado con la fuerza de una bomba. Teníamos dispuesto distintos materiales, hojas blancas, marcadores una lana que atravesaba el salón y una bomba para cada niño. Estaban muy emocionados por hacer su creación y después mandarla a volar.</p> <p>El primer paso fue que cada uno diera inicio a la creación, de este modo, los niños comenzaron a decir características propias del cohete que estaban haciendo, I.R por ejemplo decía que su cohete era solo de chocolate, A.N decía que su cohete iba a ser el más veloz, E.M no decía nada, ella estaba sumamente concentrada en el trabajo que estaba realizando y al finalizar tenía una mezcla de colores increíble, se veía muy orgullosa, le había impreso toda su pasión.</p> <p>Miriam acercó a la pista de despegue a todos los que ya habían culminado con su diseño pues había llegado el momento de explorar y qué mejor manera para hacerlo que desde el juego.</p> <p>Algunos cohetes no volaron, lo que hacía que los niños se pensarán que les haría falta... ¿cerrar bien su punta? ¿alargarlo más? Lo que posibilitó que una y otra vez se repensar el modelo de su creación...</p> <p>En medio de esto, María les dice “Que les parece si hacemos una canción con todo lo que han dicho de sus cohetes” y todos gritaron muy emocionados que sí, surgían muchas frases: “mi cohete va al sol” “mi cohete es más grande que todos” “Yo creo que mi cohete si es de chocolate” “puede llevar también a alguien dentro de él” “el cohete cuando aterrice va a ir a un lugar con mucha diversión”.</p> <p>María les repitió las frases que iban mencionando, pregunto si les gusto y sí sería necesario añadir más, pero ellos decidieron que no... todo lo dicho ya describía lo que habían creado. Después de tener la letra María y Harold Fueron quienes realizaron la melodía y la armonía, seguido a esto, se les presentó a los niños el producto final de la canción que habían escrito. (ver anexo sonoro No. 8)</p>	

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

Los niños y niñas plantean frases y ocurrencias acerca de aventuras en el espacio y sus posibles personajes, paralelo a ello crean sus cohetes y los pintan, ponen patrones únicos. De este modo, la creación se convierte en una excusa para narrarse, para reflejarse en lo que está diseñando, para compartir y conversar con sus pares frente a sus historias de vida. Para ellos era muy importante compartirle al otro que era lo que estaba haciendo para que los demás dieran su visto bueno de su creación S.T le preguntaba a la profesora Laura “¿si le pongo estos colores va a quedar lindo cierto?” A.N al ir trabajando les pedía a los demás que le dejaran ver lo que estaban creando y todo el tiempo les decía “Te está quedando muy lindo” “Esos colores son mis favoritos”.

Cuando sus cohetes no podían volar era interesante para las profesoras, porque notaba que ahí se cuestionaban frente a la problemática que estaban viviendo y se pensaban diferentes alternativas para resolverlo I.R “De Pronto con más pegante” V. F decía “Yo creo que debemos cortarlo un poquito, no vuela porque está muy grande”

Por otro lado, para los niños era increíble pensar que desde lo que ellos decían iban a crear una canción, cada que escuchaban su letra dejaban ver en sus rostros la alegría del fruto de ese proceso creativo.

CATEGORÍA 2: DIMENSIÓN ESTÉTICA

Se propone potenciar su sentido estético a partir de la creación y diseño de su cohete, los escenarios imaginativos que se generan a partir de la creación de este. ¿A dónde viajarían con su cohete? ¿A quién le pedirían que los acompañara en su viaje? De este modo, era fundamental que los niños notaran con la experiencia que eran capaces de crear, experimentar y sentir lo que allí se estaba haciendo, logrando configurar una conciencia en la que se reconocieran siendo creadores y logrando crear una canción con las frases que más les gustaban, para ello, era fundamental que la profesora María constantemente les preguntara sobre lo que ya se había escrito, ¿les gusta? ¿la canción plasma los cohetes que se están creando? ¿la canción recoge todas las opiniones que han dado?

Las profesoras, los niños y las niñas tuvieron un espacio para que sus ideas fueran escuchadas y su espíritu creativo quedará plasmado en sus cohetes, en sus opiniones y en las frases de la canción, además de ello aportaron desde su escucha sensible en la composición armónica y rítmica diciendo “profe eso suena muy lindo” “Y si intentamos que sea más alegre con otro ritmo” “Yo me imagino que suene muy movidito, como el cohete” En ese sentido, la composición de la canción de manera colectiva entre profesores y estudiantes, a partir de cada una de las

ideas propuestas por los niños y niñas, teniendo en cuenta su experiencia plástica y poniendo en diálogo las dos áreas del saber en el espacio de creación.

CATEGORÍA 3: TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La sesión propone abordar desde la interdisciplinariedad elementos de las artes y la ciencia, así como incentivar la exploración a través de materiales diversos y plantear hipótesis sobre cómo funcionan las cosas. Las profesoras escucharon con atención y documentaron las frases que dicen los niños y las niñas y sus sentires en torno a la música propuesta para la composición, en ese sentido el taller promueve la inspiración artística y aporta para la documentación pedagógica en el aula.

Un elemento importante de la metodología empleada fueron los tres momentos que se abordaron para la realización de este taller, los cuales en un primer momento les permitió dibujar y hacer su propio cohete explorando desde las artes plásticas, un segundo momento de experimentación científica en donde ponían a volar su cohete y por último el tercer momento se recogieron las voces para la canción, lo cual fue planteado desde la planeación para posibilitar desde el hacer el aprendizaje

FOTOS

Fotografía 30. Pintando el cohete.

Autoría propia.

Fotografía 31. Diseñando y pintando

Autoría propia

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

Creación musical canción “Soy Feliz”

ACTORES PARTICIPANTES	Profesores (Diana Pinilla, Paula Pinilla, Harold Cruz), Niños y niñas del Semillero Vuelo (10 niños(as) entre los 7 y los 14 años) Énfasis Escénico 2019/1
LUGAR	Asociación Cultural Vuelo
FECHA	18 mayo del 2019
DESCRIPCIÓN:	
<p>En clases anteriores se trabajó con los niños y las niñas el tema de: ¿Qué tenemos en común?, cosas positivas (metas, sueños y gustos) cosas negativas (miedo y miedo que une). La intención de este taller fue propiciar un espacio de encuentro con el ser, desde esta mirada se les pide a los niños y las niñas que caminen por el espacio sin ninguna direccionalidad, respetando el trayecto de los compañeros. Mientras que caminaban debían pensar en las acciones que les generan bienestar. Así, de esta manera todos los participantes redescubrieron el espacio, transitando por él, entretanto reflexionaban acerca de sus gustos, sus deseos y las acciones que les generan tranquilidad.</p> <p>El profesor Harold conecta y centra la actividad con una pregunta ¿qué es lo que más les gusta en el universo? los niños y las niñas debían realizar este ejercicio de introspección escogiendo entre tantas cosas solo una que llame más su atención. Se organizaron sin ninguna instrucción, cada uno se ubicó en el sitio en que quedó después de reconocer el espacio. En el tablero, el profesor escribió las respuestas de los niños y las niñas observando sus interpretaciones, mientras que J.V estaba diciendo: “lo que más me gusta en el mundo es abrazar a mi mamá” las reacciones de los niños y niñas era de aprobación y de asombro porque ellos también habían pensado en lo mismo.</p> <p>De esta socialización se escribió una lluvia de ideas, en donde se recogió las voces de los niños y niñas; con ellas se empezó a escribir la canción, la frase que conectaba y le daba el hilo conductor fue “soy feliz” cuando: me pasan cosas como abrazar a mi mamá, cuando estoy acostado en silencio en mi cuarto, cuando voy al parque y piso las hojas secas, entre otras. El profesor les propuso a los niños y niñas organizar sus frases para que fueran más cortas y estuvieran acorde con la armonía y entre todos escogieron el ritmo de la canción, pensando en la felicidad y a su vez en la tranquilidad, para finalizar cantaron la canción que habían terminado de escribir.</p>	

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

Aparece como ser único que piensa, vive y siente según las experiencias que han determinado y han dejado huella en su vida; el recorrer el espacio lo invita a pensar en los obstáculos, los rastros y los aciertos que ha logrado, por ejemplo: J.V cuando llegó al semillero le costaba mucho los ejercicios de movimientos, se estrellaba con los compañeros y le costaba seguir una coreografía, gracias a este proceso se han encontrado con su cuerpo, sus movimientos son más sutiles y delicados. Para S.D estos ejercicios le sirven para canalizar su energía, bajar el ritmo a sus movimientos, a ser más consciente de ella misma. El ejercicio de introspección le permite reconocer las cosas o acciones que le generan felicidad, le permite ser él en su esencia, pensando en sus gustos sin esperar en agrandar o ser aceptado por los “otros”.

Los niños y niñas pueden encontrar un punto en común, una excusa para construir y edificar con ese otro sujeto que es diferente a mí, pero que pertenece - pertenecemos a realidades múltiples, que viven en una época histórica, social, económica y en la cual ellos tienen un rol siendo actores de participación de debates y diálogos. Por ejemplo: J.M argumentó que lo que más le gustaba en el mundo era tomar chocolate caliente y más de un niño estuvo de acuerdo con eso.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

En muy pocas ocasiones se le pide al sujeto que piense en sus gustos, sus emociones y en su ser; por lo general se espera que en diferentes espacios cumplan con las dinámicas de orden, obediencia y autoridad, en las cuales existe un ejercicio de poder desde el mismo espacio. Sin embargo, esta propuesta le permite a los niños y niñas construir, aprender y desaprender para el beneficio de él mismo, de este modo, mejorar sus capacidades, explorar unas nuevas y conectarse con el mismo. Al reconocerse entiende que también se puede reconocer en los otros, si bien es cierto que no está buscando una aceptación, desde la palabra de los compañeros reconoce que ese sentir o acción también le causa la misma sensación de bienestar.

La subjetividad social y política emerge en el momento en que se piensan esos actos de vida en diferentes contextos; por el ejemplo en “soy feliz cuando abrazo a mi mamá” evidencia que el niño o niña se siente protegido, que existe un vínculo de confianza y seguridad con respecto a su primer encuentro con un adulto de relación social y afectiva. Esa frase hace alusión a unos de los derechos de los niños el cual hace referencia a crecer en un ambiente de armonía y amor para el desarrollo integral de su ser.

CATEGORÍA 2: TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Este taller se caracteriza por involucrar en las actividades que se plantearon, a todos los participantes, se inicia con una pregunta que permite que los niños y niñas tengan un momento de reflexión y busque en ellos ese sentir, gracias a sus respuestas se construyeron oraciones sencillas

orientadas con una primera frase que fue “soy feliz cuando...” El taller permite abrir un diálogo entre ellos, para compartir las experiencias y reconstruirlas en un nuevo lenguaje, en este caso desde la creación de una canción que se dio gracias al trabajo cooperativo.

CATEGORÍA 4: DIMENSIÓN ESTÉTICA

La conciencia estética sucede en el momento en que se hace el ejercicio de introspección, ya que permite que los niños y niñas hagan un ejercicio de sensibilidad frente a experiencias emocionales, afectivas y sociales, esto les permitió discernir y elegir entre muchas una sola, estas se convirtieron en pequeñas frases que recogen todo ese sentir o vivir. También les permite indagar en un nuevo espacio, esta experiencia los motiva a pensar como seres sensibles que transitan por diferentes momentos de la vida, recordándoles que gracias a estos ellos han construido una visión del mundo, que varía en cada sujeto, desde la configuración de la subjetividad y las relaciones que ha tenido con su entorno.

La intencionalidad del profesor, por hacerlos transitar en el espacio permitió un momento de silencio, de encuentro, de hacer memoria y recordar sucesos en los cuales se han sentido tranquilos

y felices, un ejercicio que, aunque parezca simple; ellos manifestaron que era muy difícil escoger entre muchas cosas una sola. Pero al socializar y escuchar que sus compañeros escogieron eso que también les gustaba sintieron un poco de alivio.

Si este taller se prolonga en nuevas sesiones los niños y niñas llegarían con nuevas experiencias para compartir, su visión hacia el mundo sería más perceptiva y crearían desde diferentes lenguajes artísticos, en esta oportunidad se recogió todo para crear una canción, que surge con el deseo de comunicar de otra manera, una más rítmica, sonora, que llegue y trascienda en el espacio, y conquistar corazones sin más pretensión que contar esas manifestaciones de amor y tranquilidad.

FOTOS

Fotografía 32. Selección de temas de la canción.

Fotografía 33. Lluvia de ideas.

Fotografía 34. Aprendiendo la canción

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

Creación canción “Las abejitas”

ACTORES PARTICIPANTES	Niños y niñas Semillero Artístico Vuelo Jornada Mañana
LUGAR	Asociación Cultural Vuelo
FECHA	2019-2
DESCRIPCIÓN:	
<p>Con los niños y niñas durante el segundo semestre del 2019 habíamos realizado talleres que buscaban reconocer la tierra y los animales que habitan en ella a través de la pregunta orientadora ¿Qué es la vida? En la que ellos nombraban a los animales y plantas que vivían en el planeta tierra, esto había suscitado diferentes reflexiones, por ejemplo: hablar sobre posible vida en otros planetas. A partir de estas premisas que habían planteado los niños y las niñas decidimos realizar una canción que recogiera todo lo que ellos pensaban sobre los seres vivos del planeta. Para ello hicimos muchas experiencias para el reconocimiento de animales en vía de extinción en Colombia, sobre cómo sembrar en casa ¿De dónde vienen los alimentos? ¿Qué tipo de flores hay?</p> <p>Finalmente, la experiencia que detonó la creación de la canción fue un taller de modelado en arcilla, en donde la indicación que se le daba a los niños y niñas era que hicieran la escultura de lo que está vivo en el planeta tierra y que opinaran sobre la vida en el planeta, a partir de lo que iban diciendo se construyeron las dos primeras estrofas de la canción. (Ver anexo sonoro No. 9)</p> <p>En esa sesión los niños hablaron mucho de los dinosaurios, mencionando que antes de nosotros ya había vida, y que ahora era otra tierra diferente a la de antes; muchas de sus esculturas eran de dinosaurios, árboles, flores y animales. En algún momento les preguntamos ¿y humanos? ¿Los humanos no están vivos? Y respondieron, pero los humanos hacemos mucho daño por eso hay que reciclar, porque todo lo destruimos. Hasta allí llegó esa sesión de creación por lo cual decidimos con los profesores llevar experiencias sobre cómo podemos ayudar los humanos a preservar el planeta y hablar sobre el reino de los insectos, ya que ellos no lo habían incluido.</p> <p>El día de la experiencia de los insectos se habló sobre la importancia de estos para la polinización y se decidió unánimemente agregarlos a la canción, porque ellos podían salvar al planeta si volvía a caer un meteorito.</p>	
CATEGORÍAS	
CATEGORÍA 1: SUJETO	
<p>La experiencia permitió que los niños y niñas reflexionaran acerca de su lugar en el mundo, como habitantes de un planeta de múltiples especies. Fue muy importante en ese sentido que de manera autónoma hablaran de los Dinosaurios y su paso por la tierra, hablar sobre una</p>	

especie extinta nos mostraba su capacidad de identificar que todos podemos en algún momento desaparecer, dando lugar a la muerte dentro del ciclo natural.

Para cada uno de los niños era fascinante hablar acerca de los animales, nos mostraban con cual se sentían identificados, en este sentido podían tener la velocidad del jaguar o la astucia del mono etc. Pensarse también su lugar desde el punto de vista social y sobre cómo sus acciones influyen en las otras especies con las que convivimos en el planeta.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

Los niños mostraban su interés por el cuidado del otro, en este caso el cuidado de la naturaleza, “profe, es muy importante que reciclemos para que no le hagamos daño al planeta” mencionaba A.N. Por otro lado hacían conciencia crítica de su lugar en el mundo, “profe, es que los humanos destruimos la naturaleza con las construcciones”, “Profe, solo reciclando salvamos el planeta ” Dejándonos ver así como los niños y niñas a través de la canción han dotado de sentido todo lo que los rodea, el cuidado que la naturaleza merece, el cual debe ser dado por cada uno de los humanos que aquí habitamos y del estar compartiendo nuestro planeta con otros “Hay animales que viven en la selva” “Yo hice éste árbol porque son muy lindos y no hay que talarlos”

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

En esta serie de talleres tuvimos varias oportunidades en que los niños y niñas hablaron sobre sus apreciaciones frente a la tierra y a lo bello que en ella vive, de manera sensible sus voces nos invitaban a reconocer sus percepciones del mundo “profe has escuchado lo bonito que suenan los pajaritos” “profe mira ese animal tan raro, es lindo pero raro, como un peluche” Por otro lado, al desarrollar la experiencia con la arcilla, se les invitaba a disfrutar del placer de untarse con el material y amasar, permitiéndoles hacer nuevas construcciones y/o creaciones y comparar de manera sensible su proceso con el de los compañeros.

FOTOS

Fotografía 35. Observando materiales.

Autoría propia.

Fotografía 36. Explorando materiales.

Autoría propia.

Fotografía 37. Aprendiendo la canción

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo

6.3 MUESTRAS ARTÍSTICAS (PUESTAS EN ESCENA)

A continuación, se mostrarán las 4 experiencias de muestras artísticas - puestas en escena seleccionadas dentro del periodo 2018 - 2020; aquí se narran las obras finales que se realizaron en cada uno de los semestres; obras que fueron fruto del trabajo de los niños, niñas y profesores a lo largo de los procesos de formación y que muestran las exploraciones desde los diferentes lenguajes artísticos.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	“Un encuentro inesperado” (2018-1)
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores María Rátiva, Harold Cruz, Paula Pinilla, Diana Pinilla, Daniela Cano, Alejandra Parra, Miriam Redondo y niños y niñas del semillero entre los 5 años a los 15 años.
LUGAR	Teatro “La mama”
FECHA	24 de junio del 2018
DESCRIPCIÓN: Los profesores nos reunimos a reflexionar sobre qué temática íbamos a abordar en el semestre y se decidió unánimemente trabajar sobre los cuatro elementos de la naturaleza (Agua, tierra, fuego, aire) surgieron muchas preguntas por los niños y niñas que involucraron diferentes áreas del conocimiento, esto en respuesta a que las sesiones se abordaron desde una metodología interdisciplinar. Por ejemplo, desde el agua hicimos experimentos, cantamos a la lluvia, salimos al parque y jugamos con bombas llenas de agua, hablamos sobre mitos del agua y creencias espirituales, desde su cuidado y desde lo poético que representa. A partir de todas estas reflexiones surgen creaciones artísticas que se ponen en diálogo y con las cuales se diseñan el libreto y la estructura central de la obra. Estas experiencias fueron referencias para iniciar la creación de la obra. Para esta se decidió que los niños y niñas del grupo dirigido por la profesora Daniela Cano y Alejandra Parra iban a ser las encargadas de la estructura central de la historia, para ello las profesoras trajeron	

herramientas para la creación colectiva y preguntas orientadoras para cada sesión, ¿Qué historia podría ocurrir con los 4 elementos naturales? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puede ser un planeta de los elementos? Estas primeras preguntas buscaban imaginar el posible escenario de la obra para dar paso a la creación de personajes de esta, en el caso de “Un encuentro inesperado” los niños decían que podían existir espíritus, porque no eran humanos entonces se empezaron a realizar sesiones de creación de personaje y las preguntas inspiradoras eran ¿A que le tienen miedo los elementos? ¿Cómo se representan los elementos? ¿Cómo sería la personalidad de ellos? ¿Cómo se vería el espíritu del fuego, agua, tierra, aire? Al tener el escenario y los personajes ya configurados el último paso del eje visual fue decidir la línea argumental central. Esta se realizó a través de una sesión creativa en la que se ponían en consideración varias de las ideas planteadas en anteriores sesiones y por votación se decidía cual de ella sería la definitiva (Ver anexo teatral No. 1)

En simultáneo a la creación argumentativa de la obra, clase a clase los profesores socializaban sus avances y se dividían los diferentes actos de la obra, por ejemplo, el grupo de los más pequeños sería el encargado de representar los personajes de otro planeta, y desde sus clases se ensayaban coreografías, se componía la canción representativa de su planeta y se imaginaban vestuarios. En el grupo de los más grandes, se dividieron por elementos y se crearon poemas y canciones inspiradas en las historias creadas. Para ello se plantean ejercicios corporales y literarios con preguntas orientadoras ¿Cómo es una personalidad de agua/viento/tierra/fuego/aire?

Para realizar el montaje se dio una fecha cero en la que todos los grupos debían tener finalizado sus montajes y a partir de ello se unió en un único ensayo todos los grupos, en promedio se realizaron 6 ensayos generales antes de la presentación final 2 de ellos con vestuario. El vestuario fue diseñado en su totalidad por los niños, niñas y profesores. Cuando se debía realizar un ensayo segmentado los que quedaban desocupados bajaban a realizar el vestuario y así se iba construyendo en conjunto. Á pesar de los múltiples ensayos a los profesores siempre nos quedaba la sensación de no ser suficiente.

Si los niños cometen errores, entre ellos se ayudan o los profes les ayudan. Nos reímos, lo disfrutamos y nos despedimos con un fuerte aplauso. Para algunos es la primera vez que están en un teatro, y por ello lo dan todo, otros se sienten más confiados y apoyan a los nerviosos.

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

La muestra artística “Un encuentro inesperado” fue una oportunidad para hablar de los conflictos que podemos llegar a tener en nuestra vida por nuestros miedos, y cómo esto nos va configurando como sujetos. La construcción de la historia al realizarse de manera democrática les permitía empoderarse de lo que decían, sentían y pensaban, por ejemplo, que el planeta tuviera la forma de una pizza fue una idea que se le ocurrió a D.M y que reforzó N.D imaginando unos muros. Por otro lado, se evidenció que en la construcción argumental era constante las referencias a la guerra de manera natural, por ejemplo, J.A proponía tener armas en cada uno de los bandos, esto nos permitía evaluar la

mirada y las construcciones de mundo que configuraban los niños y niñas.

Si bien, la historia transcurría en un universo alterno al actual, las historias que construyen los niños y niñas si tenían mucho que ver con sus imaginarios acerca de la colectividad, y sus propias experiencias en Colombia en la que para el año 2018 se discutía sobre la paz y el posconflicto. Así pues, en varias asambleas de creación de la obra florecieron diversas opiniones acerca del cómo se deben solucionar los problemas cuando pareciera que no podemos ser comprendidos por el otro. Los elementos agua y fuego al ser contrastes sirvieron en muchas ocasiones para mediar este conflicto y usar la metáfora de la transformación como elemento inherente a la vida humana. Por otro lado, la oportunidad de escuchar las voces de los niños y las niñas y crear a partir de allí les permite empoderarse de su capacidad creadora y visibilizar todos sus saberes previos y adquiridos durante el semestre. Al final todas las experiencias realizadas se conjugan en una sola creación que le pertenece a todos.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

En los talleres previos a la construcción de la obra se realizaron test de personalidad inventados por ellos mismos usando las referencias de las propiedades de los cuatro elementos, estos encuentros les permitieron analizar la manera en la cual se comportan ellos y dialogar acerca de cómo se percibían frente al mundo, D.M decía “Profé yo me siento como tierra porque cuando me enoja no hay quien me pueda hacer cambiar de opinión”, para otros era muy difícil responder las preguntas del test, levantaban los hombros y no decían mucho y los profesores intentaban mediar esta ausencia de voz a través de ejercicios que permitieran que se expresaran desde otros lugares.

El reto en este caso era para los profesores por pensarnos el comprender desde el silencio, las palabras y sus acciones lo que creemos de los niños y niñas destacando esas potencialidades que reflejan y replantearnos en las experiencias que nos posibiliten salir de las zonas de confort a todos.

Era importante ver también desde los profesores que, aunque el proceso de creación de la muestra artística les pertenece a todos los actores del semillero, el proceso siempre se va a ver reflejado de manera individual, mostrando en él todo lo que habían logrado reconfigurar desde las experiencias de clases y desde el compartir saberes con sus pares y profesores

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

Cuando iniciamos el proceso de creación y fuimos consolidando el libreto de la obra, nos dimos cuenta de que la historia nos invitaba a ser más sensibles sobre lo que somos. a pensar en cómo nos alejamos cuando tenemos diferencias entre unos y otros y la manera en la cual nos tratamos a nosotros mismos. Desde ese momento la obra empezó a convertirse en una excusa para hablar sobre la vida, las diferencias, lo poético que habita en ellas y cómo podemos enfrentar nuestros miedos frente al que es diferente.

Esta puesta en escena se convierte también en una experiencia estética para todos los padres, madres e invitados que disfrutaron de las creaciones plásticas, visuales y narrativas; las cuales permiten ver todo el proceso de formación que se ha llevado a cabo con los niños y niñas.

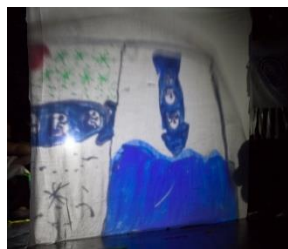
“Encuentro Inesperado” es una obra que permitió poner el juego toda la creatividad de profesores y niños en escena, creando un espectáculo en el que a través de los distintos lenguajes artísticos se conoce una historia. Esta muestra permite vislumbrar todas las creaciones que los niños y niñas han desarrollado a lo largo del semestre, evidenciando su avances y crecimiento de fortalezas escénicas desde la actuación, proyectando sus voces sin temor a que están siendo vistos por un público, permitiendo que los espectadores sean sensibles a lo que se está mostrando.

FOTOS

Fotografía 38. Danza de elementos.

Fotografía 39. Muestra audiovisual.

Fotografía 40. Diseñando vestuario.

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	“El amor es como el agua” (2018-2)
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores Harold Cruz, María Rátiva, Paula Pinilla, Diana Pinilla, Daniela Cano, Alejandra Parra, Miriam y niños y niñas del semillero entre los 5 años a los 15 años.
LUGAR	Asociación cultural Vuelo y Teatro La Mama
FECHA	16 de diciembre de 2018
DESCRIPCIÓN:	En el primer semestre se realizó la obra un “encuentro inesperado” por lo cual ellos ya tenían algunos conocimientos de teatro, danza, música, literatura, artes plásticas y visuales. Para este nuevo grupo se establecieron tres disciplinas: Teatro y Música a cargo de Harold Cruz y

Literatura a cargo de Miriam Redondo y María Rátiva.

En el transcurso del semestre en la jornada de la mañana se trabajó con los niños y niñas el tema de las emociones, así se realizaron talleres de literatura a partir de historias, narraciones, canciones, y juegos corporales que les ayudarán a identificar sus propias emociones y sentimientos. Surgieron algunas preguntas orientadoras cómo: ¿cómo nos sentimos el día de hoy?, ¿qué hacemos cuando tenemos rabia o estados enfadados?, ¿a quién acudimos cuando estamos tristes?, ¿qué personas, cosas o momentos nos hacen felices?, estos interrogantes encaminaron el tema de la muestra artística que se presenta a final de cada semestre. Este espacio de creación se ha convertido en un reto para los niños, niñas, profesores y familias. En este ejercicio se escribió una canción corta que agrupa todas las emociones. (ver anexo sonoro No. 6).

Para esta ocasión, se reúne a los niños y las niñas para contarles la propuesta de la obra, un congreso de emociones en el cual se va a llamar al espíritu del agua para que llegue a la tierra y transforme algunas emociones que se están presentando entre los seres humanos; estas emociones la aleja de sus seres queridos y los lleva al confinamiento de su ser. Un primer ejercicio consistió entonces en socializar la obra para los grupos de la tarde (escénico y artes plásticas - visuales), se realizó una asamblea en la cual se comunicó algunas ideas principales y una visión del proyecto que se quería realizar, se presentó la historia, los personajes y la canción de las emociones del grupo de la mañana.

En el tablero se escriben los personajes con el fin de que cada niño y niña escoja uno y decida qué personaje quieren representar, fue necesario realizar una audición, pues muchos de los niños escogieron el mismo papel, los jurados fueron los profesores. Los profesores de teatro, danza y música proponen unas situaciones un poco similares a las que van a suceder en la obra, se establecen algunas normas y todos nos sentamos a escuchar las audiciones.

Otro de los personajes principales que estaba abierto a representar fue el de un adolescente que atraviesa por una crisis de identidad y reconocimiento consigo mismo; una transición de ser niño a ser “adulto”. Para el papel de Sofía se postularon varios niños y niñas, todos ellos estaban en un rango de edad entre los 10 y los 14 años, sin embargo, se escogió a M.P 12 años por su creatividad escénica se ajustaba perfecto para este papel, quedando por definir los papeles de las emociones, espíritus y los que no querían actuar, trabajaban en el espacio de arte plásticas, fotografía y escenografía.

El grupo de la mañana trabajo el primer parte de la obra, esta consistió en el “Congreso de Espíritus, emociones y otras entidades metafísicas afiliadas al Universo C-137” cada niño representó una emoción o espíritu, el propósito de esta congregación era identificar por qué los seres humanos estaban estancados en sus emociones y no les permitía evolucionar con respecto a ellas mismas. En artes plásticas se trabajó acerca de las representaciones gráficas de las emociones, la composición de la imagen con el objetivo de narrar pequeñas historias en tres cuadros, esta debía contener un nudo, un desenlace y un final. Esta producción visual se presentó en el flashback de Sofía en el cual se proyectaban

algunos recuerdos de ella, el elemento constante en estas memorias fue el agua; que propiciaba los momentos de vínculos familiares, sociales y personales.

En danza, teatro y música se trabajó fuertemente en las escenas, las características de los personajes, el manejo de voz, del espacio y del público. Las profesoras Paula y Diana en compañía con I.R y L.R crearon la coreografía del espíritu del agua, ellas saldrían a bailar bajo la melodía de un violín, tocado por J.V otra integrante del semillero. Además de esto, se escogieron dos canciones que estaban acorde de la situación de conflicto y de resolución de problemas que invitan a reflexionar y seguir adelante pese a las circunstancias, estas son “Pasos” de Pilar Cabrera y “Sí que puedes” de El Kanka con sus coreografías correspondientes. (Ver anexo teatral No. 2)

Al finalizar la obra se presentó el videoclip de “Plash” canción del agua; un sueño cumplido para la comunidad del semillero, que se esforzó desde meses atrás por grabar y producir este primer sencillo de un gran proyecto de canciones de la infancia para la infancia. (Ver anexo audiovisual No. 1)

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

La planeación de los talleres que realizan los profesores posibilita pensar en temas que están en el contexto y que dirigen de una u otra forma la manera de ser y existir consigo mismo y con los “otros” sujetos que se encuentran en el mismo camino de construcción y gracias a estos ambientes apropiados logran articular ideas, expresar y crear.

Esta obra deja al sujeto transitar por todos sus vértices, nos encontramos con el sujeto creador que a partir de su realidad busca resolver sus conflictos y problemáticas utilizando los lenguajes artísticos que se enseñan en el espacio, por ejemplo, M.B escribió muchos de sus diálogos, reconociendo algunas emociones por las cuales ella estaba pasando y se las dio al personaje, dándole la fuerza escénica que se buscaba.

El sujeto social hace presencia desde el construir en beneficio de la comunidad, convirtiéndose en un placer individual y colectivo. Los niños y niñas reciben estas propuestas con agrado, reconocen su sentir, se hallan seguros y confían plenamente en las relaciones afectivas que se presentan en los talleres. en este caso se resalta la audición de Á.B quien a pesar de no tener una idea clara acerca del personaje, se sintió en confianza para pasar y representar desde lo poco que reconocía, sus compañeros le ayudaron en aclarar algunas dudas; un caso contrario fue M.B quien presentó el papel científico y lo hizo tan bien que todo el grupo se divirtió mucho con su audición.

Y por último hablamos de un sujeto político que se encuentra conectado con las dinámicas que se presentan en el semillero; teniendo el propósito de incentivar a los niños y niñas a crear, aceptando las maneras de ser diferentes, pero en una “lucha” común, estas experiencias

los llaman a construir tejidos sociales, a sentirse capaces de transformar para sí mismo y para la sociedad.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

Esta obra permitió que cada uno de los participantes manifestará sus habilidades, un ejemplo de ellos fueron algunos familiares que de manera voluntaria compartieron la creación y responsabilidad del vestuario pertinente para la obra, dando sus puntos de vista, compartieron vivencias y encontraron en este compartir una singularidad en este caso coser, crear y experimentar con diferentes materiales.

Para los niños y niñas fue una oportunidad para ser “quienes eran o son” este es el caso de I.R quien representó el espíritu del agua; ella se caracteriza por ser una niña alegre, tierna y expresiva. Lo mismo sucedió con L.R quien se caracteriza por su solidaridad, compañerismo y empatía ante diferentes situaciones. Además de eso la historia del personaje principal evoca en los niños y niñas el sentir que en algún momento de sus vidas no ser escuchados o les cuesta comunicar “eso” que están sintiendo. M.G en ese momento de su vida estaba pasando por un sentimiento de pérdida, estaba en su proceso de duelo por el fallecimiento de su papá, este personaje le brindó la oportunidad de exteriorizar esas emociones que tenía represadas.

También permite hablar abiertamente de las emociones y sentimientos, ya que para algunos expresar lo que sienten es un ejercicio cotidiano, para otros reprimirlos se convierten en su fortaleza y existen otros que prefieren llevar su peso solos.

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

La estética está ligada a las experiencias que nos suceden, esto cambia de perspectiva según el sujeto y el contexto en el que se presentan; pertenecer a esta obra les permitió a los niños y niñas explorar por las emociones, reconocer sus características y los beneficios que traen para su ser, cualquiera creería que esto es un tema fácil de trabajar y de representar; sin embargo se encontró un caso muy especial L.P, representaba la emoción de la alegría; pero le costaba mucho exteriorizar en sus movimientos y diálogos. Entre profesores y niños buscaron la manera de que ella fue más consciente y sensible ante esa emoción, se le invitó a indagar en lo más profundo de su ser, porque le costaba ser más expresiva. Después de mucho trabajo se obtuvo un buen resultado.

Hay que mencionar, además de los personajes y los libretos, la música que se escogió para acompañar algunas de las escenas “Si que puedes- el Kanka y Pasos- Pilar Cabrera”, estas no fueron escritas para los niños, sin embargo, ellos los acogieron con alegría, al encontrar en sus letras un reflejo de sus vivencias y sentimientos. Pasa mucho que en procesos pedagógicos de la infancia se tocan canciones infantiles y no se tiene en cuenta las canciones cotidianas, apreciar estas canciones nos permite hablar de nosotros mismos, hacer catarsis y darle un papel importante a la música como lenguaje universal que llega a todos los sujetos sin importar su edad.

En los ensayos de la obra se percibe que cada integrante se sumerge en su personaje, apropiándose de las características, haciéndolo suyo; esta interpretación se realiza en sus movimientos, su diálogo, su mirada y su vestuario. Creando así una atmósfera de producción y de entrega constante por la misión a cumplir. Desde el momento en que se vinculan con el personaje pierden la noción del tiempo, su percepción cambia

y se traslada a esa nueva realidad o fantasía.

Los ensayos también permiten perfeccionar cada acto, personajes y ambientes que se necesitan para que el “sentir” de la obra sea comunicada en todo su esplendor y al igual que los participantes, los espectadores se transporten a este nuevo mundo. Por ejemplo, L.R e I.R construyeron su personaje a través del juego y la confianza que se tienen entre ellas, estas acciones pasaron a hacer parte de las escenas en la obra.

FOTOS

Fotografía 41. Diálogos.

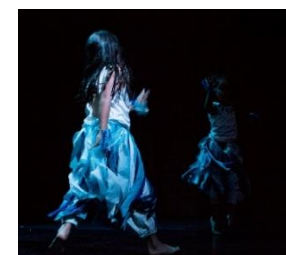
Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

Fotografía 42. Niños bailando.

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

Fotografía 43. Danza del agua.

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	“La bruja buena” (2019-1).
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores María Rátiva, Harold Cruz, Paula Pinilla, Diana Pinilla, Daniela Cano, Miriam Redondo, Laura Carvajal y Lady Triana y niños y niñas del semillero entre los 5 años a los 15 años.
LUGAR	Teatro “La Mama”
FECHA	28 de junio 2019

DESCRIPCIÓN:

La “bruja buena” fue la creación realizada por los niños y niñas del Semillero en el 2019-1. En este semestre cambió la manera en la cual se organizaban las sesiones, fruto de un proceso de reflexión que se había llevado el inicio de la Sistematización de experiencias, así pues en la

mañana los niños y niñas (De 3 a 6 años) tendrían un programa interdisciplinar de 9 a 1 p.m. y en la tarde estarían los niños y niñas que ya habían tenido procesos de sensibilización y que estaban interesados en profundizar en un eje artístico, dividido en eje plástico (Audiovisuales, artes plásticas y literatura) y en eje Escénico (Música, danza y teatro)

Para la preparación de la muestra se tuvo en cuenta el desarrollo expresivo de los niños y niñas y que tuvieran muchas oportunidades de conocerse entre sí a través de juegos de diversos tipos. En el caso de la jornada de la mañana el montaje tenía una selección de cuatro canciones que hacían referencia a los contenidos que se habían decidido abordar desde las 4 disciplinas (Danza, música, artes plásticas, experimentos creativos y científicos) la canción del “Mimosaurio” era una canción que se había compuesto en el año 2012 por los niños y niñas del Semillero con base al libro de Alberto Pez titulado “Mimosaurio” y que había abierto las puertas para hablar sobre nuestras emociones, sobre todo el amor y la transformación de este en las vidas (ver anexo sonoro No. 1). La segunda canción “Chococohete” había sido compuesta durante el semestre en las clases de experimentos creativos y científicos y que había además permitido la creación de cohetes con botellas plásticas (ver anexo sonoro No. 8). La canción de los esqueletos había sido elegida en el área de danza por contar una historia y porque invitaba al movimiento de todo el cuerpo, una excusa perfecta para iniciar el aprendizaje de coreografías simples y sencillas. Además, tocaba un tema que les encantaba a los niños y niñas, el terror. Para finalizar se cantaba la canción de la bruja grabada por los niños y niñas en el año 2019 y que además sería el eje conductor de la obra (ver anexo sonoro No. 2).

En el caso de la jornada de la tarde en el eje escénico el objetivo central que se planteó consistía en ampliar sus habilidades escénicas y musicales a través de propuestas teatrales que prepararon durante el semestre de manera individual o por parejas. Para ello, se desarrollaron múltiples ejercicios de improvisación. En clase también se les impulsaba a ir más allá de su zona de confort, arriesgarse a aprender nuevas técnicas artísticas y fortalecer en las que ya se sentían cómodos. Adicional a los monólogos teatrales y los duetos de danza los niños y niñas presentaron la canción “Soy feliz” compuesta durante el semestre (ver anexo sonoro No. 7).

El grupo del eje visual durante el semestre desarrollo por un lado desde el eje literario y plástico, proyectos individuales de creación artística a partir de una pregunta central que se dio de manera transversal ¿Cómo contar una historia? Los niños y niñas aprendieron distintas técnicas artísticas, por ejemplo: fanzine, creación de cuentos, libro álbum, diseño de maquetas en plastilina y porcelanigrón. Por otro lado, desde el eje audiovisual los niños tuvieron experiencias técnicas de luces, fotografía y videos que se unificaron a través de la creación de personajes y juegos con la cámara. (Ver anexo audiovisual No. 2)

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

Los niños y niñas logran reconocer e identificar sus emociones, sus habilidades técnico-artísticas, y sus capacidades de creación desde los ejercicios cotidianos que se desarrollan en cada uno de los talleres; esto les permitió tener más seguridad para llegar a esta puesta en escena.

Aquí algunos sintieron timidez al ver cuánto espacio había para que llegaran adultos, pero al recorrerlo en un último ensayo, al correr por el espacio lograron afianzar sus emociones entorno a lo que iba a ocurrir.

Por otro lado, las canciones abordadas para esta muestra buscaban fortalecer el desarrollo integral, con las coreografías y los duetos en “La canción de los esqueletos” los niños ponían a prueba su nivel de coordinación grupal e individual, la sincronía y apoyo colectivo y el desarrollo de habilidades de danza y teatro en vivo.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

Para muchos padres y madres de familia las muestras del semillero puede ser la primera participación artística que tienen sus hijos e hijas. En ese sentido, este espacio les permite replantearse acerca de lo que creían capaces a sus hijos y hacer consciencia de los resultados del esfuerzo que hacen por hacer parte de este proceso de formación. Algunos papás decían, “Profe, yo no imagine que S.P pudiera hacer todo eso” o “Es increíble todo lo que ha avanzado M.B desde la última presentación hasta ahora” en ese sentido, eso permite que los papás se pregunten acerca de las capacidades de sus hijos y se sientan parte de su proceso de formación.

CATEGORÍA 4: DIMENSIÓN ESTÉTICA

Durante la muestra los niños y niñas mostraron su sensibilidad frente a lo que ocurre en su cotidianidad, J.V con el sketch sobre llegar tarde mostraba con gracia una realidad que además todos vivimos junto a ella durante el semestre porque siempre llegaba tarde a clase, J.T en cambio nos contaba el drama del servicio público en la ciudad a través del humor en su sketch, todas estas apuestas artísticas mostraban la consciencia sobre lo que sienten los niños y niñas y lo que para ellos son sus problemas actuales, la oportunidad que les brinda visibilizar sus sensaciones y sus miradas frente al mundo en escena les permite su desarrollo estético frente a la vida.

La mayor apuesta por la creación original se dio en la jornada de la tarde, pues la muestra permitió poner en juego toda la capacidad creativa a nivel individual y colectivo. En cambio, en la jornada de la mañana el acercamiento a crear fue desde la exploración sensible y la experimentación, por lo tanto, algunos de esos procesos se vieron invisibilizados en la muestra, por ejemplo, no se contó con un espacio para la exposición artística plástica lo cual dejó por fuera varias de las creaciones hechas por los niños y las niñas.

FOTO

Fotografía 44. Cierre de obra.

Fotografía 45. Dúo.

Fotografía 46. Sketch.

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	Premios “CAREPES” (2020-2)
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores María Rátiva, Harold Cruz, Paula Pinilla, Diana Pinilla, Daniela Cano, Miriam Redondo, Laura Carvajal y Lady Triana y niños y niñas del semillero entre los 5 años a los 15 años.
LUGAR	Auditorio Casa TEA
FECHA	15 de diciembre 2019

DESCRIPCIÓN:

Al iniciar el semestre se realizó una asamblea de profesores, en la cual se habló de los logros de las presentaciones y de los procesos formativos específicos que se detuvieron por los diferentes compromisos. En la reunión surgió una pregunta integradora que los llevó a reflexionar y a traer a su memoria los referentes artísticos más importantes para cada uno de ellos. Después de una larga y divertida conversación llegaron a la conclusión que estos son: Luis María Pescetti, Les Luthiers y 31 minutos. En esta reunión se definió que la muestra final sería unos premios; algo absurdos, graciosos y sin intención de premiar alguna habilidad “importante” dentro del proceso. Los premios para entregar, seleccionados por los profesores eran: Premio a la mejor cuenta chistes, Premio al corto más corto, Premio a la caída del año, Premio al más distraído, Premio al profesor más fastidioso, Premio al drama del año, Premio al mejor público del año, Premio a la canción de los animales

A todos los profesores les pareció buena idea que los personajes principales que conducirían los premios serían una aseadora y el o la tramoyista del teatro. Para esto, prepararon una audición, esta vez, con una gran exigencia y con unas características específicas. Los niños y

niñas que quisieron participar sin importar su énfasis, tendrían que preparar un monólogo basado en “Perdónala” de Les Luthiers, además se les pidió que inventaran un objeto con una funcionalidad nueva, entre más gracioso sería mejor, el objetivo de este era venderlo a todos los asistentes del taller.

En la audición se presentaron 5 niños y niñas, dos de ellos de artes plásticas y visuales. Fue una sesión muy graciosa, todos se esforzaron mucho por llevar un buen personaje y un producto innovador. La ganadora escogida para esta oportunidad fue N.C quien presentó un producto al cual llamó “Esponjosito” el cual servía de almohada, anti-babas y limpia polvo. Otra audición fue la de A.D integrante del grupo de Artes Plásticas y Visuales quien se presentó para el personaje del tramoyista, pero J.V ganó este personaje y fue quien acompañó a la aseo en la presentación de los premios.

Los profesores de escénicas presentaron los papeles secundarios que estarían en el escenario y que hacían parte de alguna de las categorías, invitaron a los niños y niñas a pensar en algún personaje que abarcara las características los premios. Cada niño investigó, exploró y buscó referencias, crearon sus propios libretos y el vestuario para la presentación. En compañía de sus compañeros y de los profesores les dieron fuerza a los personajes, de este modo, se corrigieron los errores, se marcaron los movimientos apropiados, la entonación, los gestos, entre otros. Esta construcción colectiva les permitió afianzar su seguridad y la confianza de poder ser escuchados y de escuchar a los demás.

Por otro lado, el énfasis de Artes Plásticas fue el encargado de hacer las estatuillas de los premios, se dieron algunas indicaciones por las profesoras encargadas, el resto los niños tuvieron la oportunidad de crearlos partiendo desde su imaginación. También fueron los encargados del logo de los premios, se recogieron algunas ideas y el diseñador y responsable de este producto fue D.R. En el espacio de visuales, se realizaron también los videos del corto más corto, la caída del año, el drama del año y algunos preparativos de los niños antes de salir a la alfombra roja. Los niños y niñas se encargaron de la cámara, el sonido y la luz. Las profesoras encargadas de este seminario editaron todo el material audiovisual que se presentó.

El grupo de la mañana trabajo en animales a través de historias, juegos y canciones, exploraron las peculiaridades de cada animal. los profesores utilizaron preguntas orientadoras cómo: ¿Para qué sirve el pico de los pájaros? ¿Qué comen los animales acuáticos? ¿Por qué tiene pelo los mamíferos? entre otras despertaron el interés de los niños por el tema. Ellos estarían encargados de presentar la canción más salvaje en los premios, la profesora de danza trabajó la coreografía y la profesora de música repaso con ellos la canción creada “las Abejitas” para presentarla conjuntamente, el vestuario lo traen ellos, en clases se realizaron unas llamativas y creativas máscaras que acompañaron su presentación.

Después de una asamblea y un repaso de los actos de los premios se definió el nombre de la obra, se jugó con la conjugación de diferentes palabras y al final de la sesión se consiguió concretar las ideas los premios se llamarían CAREPES “*Concurso Anual de Risas, Espectáculos y Populares Experimentos Sonoros*”, sincrónicamente con esto, se escribió la letra de la canción que daría apertura y cierre a la obra, sus

estrofas estaban compuestas por todo lo que significaban estos premios. (ver anexo sonoro No. 10)

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

El reconocer a otros, se convierte en fuente de inspiración, nos complementan como sujetos desde sus diferentes características ya sean sociales, culturales, familiares o personales. Los niños y las niñas tienen un referente de partida después agregan su propio estilo y emerge ese sujeto creador, que es consciente de su proceso y busca los rincones de luz para salir a relucir. Esta obra permitió que cada uno de ellos les agregaran una singularidad particular a sus personajes para M.B su referente fue el científico que quería conquistar al mundo. Esta es la segunda vez que se presenta con este personaje, pero cada vez que lo hace adopta una postura más fuerte, en esta ocasión vimos un “sujeto” que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por conquistar el mundo, en tarima realizó un experimento el cual le cayó un poco de líquido en los ojos, sin embargo él no dejó caer su papel y terminó su escena, esto lo sitúa a él frente a un compromiso ya adquirido con el grupo, su ser responsable lo inspiró para seguir y terminar pese a las circunstancias, su ser creador le permitió darle una respuesta instantánea y con un poco de humor rescatar la escena. Este es solo un ejemplo de las historias que nos encontramos en el antes, durante y después de las obras

CATEGORÍA 3: SUBJETIVIDAD

En esta oportunidad los profesores hicieron memoria y recordaron esos personajes que de alguna manera han acompañado momentos de sus vidas y estos han sido de gran influencia para construir sus identidades, en este caso particular los ha inspirado para crear una muestra artística. La intencionalidad de los premios permite observar cómo ellos de manera cómica generan una crítica social acerca de algunos premios que se presentan en la sociedad y que no tienen gran impacto en la construcción de cultura o comunidad. Con este fin no se pretende situar a los niños y las niñas en una competencia por ser el mejor o por sobresalir en alguna clase; al contrario, se busca que ellos sean sujetos que logren explorar e interiorizar la imaginación, creatividad y diálogo al ponerlos en juego ante un grupo que aporta constructivamente

CATEGORÍA 2: DIMENSIÓN ESTÉTICA

En la formación artística se evidencian los procesos logrados con los niños y niñas, ellos poco a poco están adquiriendo una responsabilidad y un compromiso frente a las audiciones, esto se ve en esa primera presentación del personaje que trabajaron desde las casas, por ejemplo, N.C preparó muy bien el casting, al llegar a la clase se cambió, maquilló y preparó la voz, su monólogo impactó a todos los asistentes. Además, en cada ensayo los niños y niñas estaban comprometidos su papel, escuchaban atentamente las sugerencias dadas por sus compañeros de escena.

Se evidenció un trabajo individual y colectivo, la obra permitió que los niños y niñas trabajaran desde personajes conocidos, posibilitando que cada uno le diera su estilo, por ejemplo; L.R realizó su papel de vendedora de dulces, después de pensar en el ambiente que se produce

alrededor de unos premios, su personaje consistía en vender dulces dentro de la gala oficial y cuando el escenario quedaba solo ella entraba a contar unos chistes; para llegar a este resultado, L.R investigó y reviso referencias que la ayudaran a construir su personaje.

FOTOS

Fotografía 47. Premios.

Fotografía 48. Sketch.

Fotografía 49. Danza de los animales.

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

6.4 TALERES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

En este apartado se presentan 2 experiencias de grabación y producción de videoclips de las canciones creadas en el proceso del semillero 2018-2020. Se encuentran la Canción “Plash” y la Canción del Viento, estas producciones fueron realizadas gracias al trabajo continuo de los profesores y su invitación constante por cumplir sueños en colectivo.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	Grabación de “Plash”, canción del agua
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores María Rátiva, Harold Cruz, Paula Pinilla, Diana Pinilla, Daniela Cano, Alejandra Ochoa, niños y niñas de 6 a 14 años

LUGAR	Asociación cultural vuelo, Jardín Botánico de Bogotá
FECHA	13 de noviembre del 2018
<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>En la obra “Un encuentro inesperado” realizado en el primer semestre del 2018, se crearon algunas canciones alusivas a los elementos naturales, Agua, Fuego y Viento. Este proceso de invención se dio en participación con los niños y las niñas del semillero y en este semestre se presentó la oportunidad de grabar y realizar un videoclip de una de ellas. Las canciones escogidas para la grabación fueron Plash (canción del agua) y viento. Para esta grabación se contó con la ayuda de muchos amigos cercanos al semillero; artistas que han pasado por asociación, creando lazos de amistad y un excelente trabajo profesional, fue así como atendieron a algunas llamadas, invitaciones. En menos de una semana ya se contaba con las pistas instrumentales de estas canciones. La grabación de las voces de los niños y niñas se llevó en la casa y estudio del productor Juan Manuel Pacheco, esta se dividió en dos sesiones; mañana y tarde con diferentes grupos con el fin de garantizar la participación de todos.</p> <p>PREPRODUCCIÓN</p> <p>Se organizó una reunión de profesores, editores y artistas audiovisuales para socializar y concertar la historia del primer videoclip. En un primer momento se acordó grabar tres historias de niños en diferentes lugares de la ciudad (Ciudad Bolívar, vereda del Verjón y Bosa), esto plasmaría el recorrido o los cauces del agua; una analogía de los ríos al encontrarse con el mar. Esto era lo que se pretendía, que cada niño tuviera su momento de contar una historia diferente y que se encontraran todos en un punto y terminar cantando con todos los niños y niñas la canción. Sin embargo y a pesar de las grandes expectativas de todo el equipo de producción, la historia se transformó, para reducir los costos en la realización del video. (Ver anexo audiovisual No.1)</p> <p>Al final se escogió como primera locación la Vereda del Verjón; aquí viven Laura y Arco con su hijo H.K, quienes hacen parte del semillero y son amigos desde hace muchos años. las primeras tomas se realizaron en este lugar lleno de naturaleza. Para la segunda locación se buscó entre los parques de Bogotá, unos que tuvieran alguna fuente hídrica y naturaleza. El profesor Harold Cruz fue el encargado de esta misión y logró acceder al espacio del Jardín Botánico, después de tres reuniones en el cual se socializo el proyecto, la administración del Jardín Botánico dio el permiso para la grabación a cambio de un “trueque”; el cual consistió en realizar una presentación navideña en las instalaciones del Jardín Botánico.</p> <p>PRODUCCIÓN</p>	

Los profesores, con el equipo de producción se dirigieron a la vereda del Verjón la noche anterior del rodaje, la idea era comenzar a grabar desde antes de que alumbrara el sol. El equipo de producción se levantó temprano y empezó a grabar algunas tomas del lugar mientras que H.K se preparaba. Estas tomas con H.K 4 años fue un trabajo de juego y retos con los profesores, ellos no le podían decir directamente que tenían que repetir una escena en su estrategia para que él no se aburriera y sintiera la presión de un rodaje, sin embargo, al final ya estaba un poco cansado. Hasta aquí ya tenía grabado la primera parte, ahora todo el equipo de producción tenía que dirigirse a rápidamente a Bogotá a reunirse con todos los participantes del semillero.

La segunda parte fue en el Jardín Botánico, los niños y niñas con su familia; fueron citados a las 10:00 de la mañana en la puerta principal. El equipo de producción se demoró un poco más de lo esperado, este tiempo fue aprovechado por las familias que acompañados con los niños y niñas hicieron un recorrido por todo el parque. al llegar a la cascada los niños gritaron de emoción porque entendían que la canción que iban a cantar estaba evocando este elemento natural que estaba presente en cualquier lugar al que iban.

Un momento especial fue cuando todos jugaron con burbujas de jabón y espontáneamente los niños empezaron a jugar a las escondidas, mientras se grababa la escena de las niñas tocando violín. Entretanto, algunos papas se animaban a jugar con los niños, se acostaban en el pasto, les enseñaban a los niños a abrazar árboles, a mirar el cielo o sentir sus respiraciones. Para esta grabación se escogieron diferentes sets del jardín, a pesar del arduo trabajo los niños y niñas respondieron muy bien a todo lo que se les propuso, estuvieron de buen ánimo y jugaron hasta el final del día.

POSPRODUCCIÓN

Para este proyecto se buscó un editor, con un amplio trayecto en la realización de videos, este trabajo entraba en el presupuesto del videoclip; se le entregó todo el material audiovisual que se creó; al final este editor no envió el trabajo esperado y nunca respondió por la calidad de este. Esto bajo un poco el ánimo de los profesores, quienes nunca comentaron sus preocupaciones al grupo del semillero, ellos siguieron, a pesar de las adversidades y encontraron la solución, buscaron ayuda en una vieja amiga y artista que trabajó con ellos en videos informativos de la asociación.

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

Los profesores les apuestan a las creaciones colectivas que surgen en los diferentes talleres; se reconocen aquí los sujetos que crean, transforman y se permiten ser, apasionados por construir redes de conocimiento, empatía y luchas, están apostando a darle poder e importancia al rol de los niños y niñas ante la sociedad, valorándolos e interpretándolos como una población creadora que aporta a la cultura. Construir sueños colectivos y trabajar hasta el cansancio los hace ser fuente de inspiración, en algunos momentos de la grabación se escuchaba que los

acudientes de los niños comentaban que “estaban muy orgullosos de que sus hijos fueran guiados por ellos” porque a pesar de los tropiezos, los obstáculos ellos siguieron hasta el final por cumplir sus sueños.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

En esta oportunidad se observa que la subjetividad está presente en este proyecto que invitó a diferentes artistas; ellos que sin dudarlo decidieron poner su grano de arte y apoyar este proyecto, ellos motivados por algunas razones que construyeron en su pasado, deciden ser parte de esta red de creación en cuanto a las propuestas culturales que se hacen para la infancia.

El tejer estas relaciones los animó a participar sin esperar algún reconocimiento económico, fue más grande su compromiso debido a sus experiencias pasadas, relaciones y sentires frente a la Asociación que alguna recompensa. Caso contrario fue el editor el cual se le pagó por su trabajo, pero nunca se conectó con el proyecto y nunca respondió por este.

Cada uno de los participantes le puso su sello personal, esto lo encontramos desde los niños y niñas que siempre le aportaron sonrisas, aventuras y juegos a toda la grabación, a los acudientes por acompañarlos, cumplir responsablemente con la asistencia y por integrarse a los juegos con los niños. a los profesores por pensar y exteriorizar sus sueños y compartirlos ante la comunidad, por poner de ellos ese ser y sentir de creer en la infancia, de dejarlos ser ante las adversidades y de transformar esto en arte.

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

Desde la exploración del medio, se evidenció cómo los sujetos reconocen la belleza de la naturaleza, es claro que en la ciudad y las diferentes dinámicas que se hacen en el día a día se olvidan un poco de estas. El Jardín Botánico fue el espacio perfecto para que todos sin exclusión se sensibilizaran ante el paisaje y se dieran la oportunidad de ser conscientes de su respiración, del poder ancestral de los árboles y plantas y de la necesidad vital que tenemos con el agua. También hablamos de la sensibilidad de los sujetos ante las apuestas de cultura y en este caso de creación.

Esta se originó con la propuesta de pensar en el Agua desde imaginación, la exploración sensorial permitió que los niños y niñas tuvieran un contacto directo con ella, una relación extra cotidiana (algo más poético) para lograr expresar en versos. La creación se dio a partir de estas experiencias, se dio en un momento de reflexión que les permitió a todos los asistentes analizar los sucesos ocurridos, cada uno iba aportando una idea, una frase significativa, rememorando las situaciones, emociones y sentires.

FOTOS

Fotografía 50. Juego con origami.

Fotografía 51. Recorriendo senderos.

Fotografía 52. Caminando entre el bosque.

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo. Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA	Grabación videoclip “Viento”
ACTORES PARTICIPANTES	Profesores María Rátiva, Harold Cruz, Paula Pinilla, Diana Pinilla, Daniela Cano, Alejandra Ochoa, Laura Carvajal. Niños del semillero: Martina Montero, Santiago Valero, Laura Montero, Natalia Cuadrado. Apoyos en las diferentes áreas de grabación: Hanny Henao, Wilmer Llanos, Freddy Fernández, Rocío Redondo, Ángel, Brandon Jiménez, Joselin Acosta.
LUGAR	Nemocón - Finca Imago
FECHA	Diciembre 26, 27 y 28 del 2020
<p>DESCRIPCIÓN: El propósito en el año 2019 fue la realización de un videoclip que pudiera visibilizar las creaciones sonoras de los niños y las niñas. Previo a ello la profesora Alejandra Ochoa y Daniela Cano habían realizado un ejercicio con el componente visual en el que los niños y niñas habían propuesto diversas historias inspiradas en la canción. Por ello la profesora Alejandra Ochoa que también es realizadora audiovisual solicitó ponerse al frente de este proyecto como directora. El proyecto audiovisual tuvo tres etapas, preproducción, producción y postproducción.</p> <p>PREPRODUCCIÓN Para poder llevar a cabo la realización del videoclip “Viento” fue necesario realizar diferentes experiencias con los niños y niñas tales como: casting de personajes, ensayos de vestuario, de cámaras y de movimientos en el escenario. En la audición todos los niños y niñas del semillero</p>	

pudieron participar y para este se les solicitó crear un personaje. Era notable ver que cada uno había impreso su esfuerzo para presentarse frente a la cámara, los participantes al rodaje fueron presentados por la profesora Alejandra.

Los seleccionados fueron S.V y M.M bajo los criterios de presentación, versatilidad, improvisación y naturalidad. Para anunciar a los seleccionados se realizó una asamblea al finalizar la jornada en el semillero, se les agradeció a todos por tanto esfuerzo, se valoró cada uno de sus trabajos y finalmente se anunciaron sus nombres. En este momento se veían algunas caras tristes de quienes tenían muchas ganas de ser parte del rodaje, pero al mismo tiempo salieron abrazos y palabras de felicitación para S.V y M.M los niños y sus padres se encontraban muy emocionados por lo que se venía.

Para los ensayos se reunieron en diferentes oportunidades los niños con las profesoras Diana y Paula Pinilla quienes todo el tiempo estuvieron trabajando frente a lo que se quería comunicar a través del guion teatral. En donde fue necesario retomar diferentes elementos aprendidos en el espacio de clases y aprender otros elementos que les iban a posibilitar desenvolverse con más naturalidad frente a las cámaras.

Paralelo a esto desde los adultos se tuvo que hacer un trabajo de construcción de redes sociales en donde se comunicó a diferentes empresas y entidades privadas el proyecto que se iba a llevar a cabo con el fin de construir una red de apoyo en donde cada quien pudiera donar algo y poco a poco se logró conseguir la locación, la cual fue donada por Joselín Acosta, quien prestó su finca ubicada en una vereda de Nemocón, un escenario mágico y maravilloso lleno de naturaleza y amor.

Se recibió una donación por parte de “HD Cinema” quienes nos prestaron cámaras, luces, entre otros elementos de grabación. Lo que posibilitó que se tuviera un rodaje profesional con cada uno de los elementos necesarios. Por parte de “Nutriarte” recibimos la donación de los refrigerios y almuerzos, preparados por mujeres de Chía quienes ponían todo su corazón para poder alimentar nuestro cuerpo y alma. Luisa Vélez fue quien se encargó de toda la creación y diseño de los vestuarios de S.V y M.M, paralelo a su trabajo Daniela Cano era quien diseñaba toda la escenografía acompañada de Vanesa Troncoso (artista plástica), quien es la mamá de Santiago.

PRODUCCIÓN

Para los días de grabación ya todo estaba pensado, se tenían las donaciones necesarias, la escenografía, el vestuario, el mercado y todos los elementos necesarios para llevar a cabo este proyecto. Realizamos un desplazamiento con todos los participantes a “Imago” por 3 días y fue allí en donde se reflejaba cada uno de los esfuerzos de todos los presentes, no solo físicamente en el escenario, si no de los que estaban presentes con sus corazones y apoyaron el proyecto de diversas maneras.

En el set había un trabajo muy fuerte por hacer, en el equipo de producción nos despertábamos antes del amanecer para ir preparando a los

demás equipos para que después se pudieran dirigir al set que debía ser adecuado (bosque, casita del árbol, sendero de camino) con el objetivo de aprovechar la luz natural que nos ofrece el día. De este modo el desayuno lo hacíamos en un momento todo el equipo, las onces debían ser por turno cada que alguien terminaba una labor y para el almuerzo debíamos esperar que la toma que se estaba grabando estuviera finalizada para no perder ningún foco de vista.

Algunos momentos eran muy tensionantes, pues todo el proceso estaba pensado... En donde debían ir las manos de los actores, que expresión debían mostrar, cuanto escenario debían abarcar las cámaras etc. Por lo que desde dirección en varias oportunidades se solicitaba volver a grabar diferentes planos, pero después cuando llegaba el momento del almuerzo todas esas cargas del escenario se soltaban y llegaba el momento de compartir con todos palabras, risas e ideas. Después del almuerzo la jornada de grabación seguía, el equipo artístico debía estar con antelación en el set que seguía en grabación, de este modo iban adecuando los elementos adicionales que serían necesario, por ejemplo, ubicaban los atrapa sueños en los árboles, los ojos de dios en el puente etc.

Apenas el sol comenzaba a ocultarse era momento de parar, todos retornábamos a la casa, cenábamos y alrededor del fuego seguimos alimentando el alma desde el compartir de nuestras vidas; el fuego y un carajillo nos calentaba el cuerpo a los adultos y los niños presentes nos acompañaban con agua de panela y masmelos, se escuchaban risas por montones, conocíamos más del otro que habitaba con nosotros ese espacio.

Cada día llevaba un poco más de presión para M.M y S.V, pues se acababa el tiempo de grabación y todo debía salir como se había planeado, en este punto los niños habían logrado aguantar la presión, el frío y el cansancio, ellos daban todo de cada uno y aun cuando se les pedía que volvieran a hacer las tomas con una sonrisa decían que si, en la horas de la tarde sus caras demostraban cansancio pero su actitud seguía siendo de entera disposición para culminar exitosamente lo que se habían propuesto.

Al finalizar el tercer día llegó el momento de volver a Bogotá, retornar los elementos de grabación que habían sido prestados y cada uno podía volver con sus familias.

POSTPRODUCCIÓN

Esta grabación fue fruto de cada uno de los esfuerzos de quienes participaron, pues todo el trabajo que allí se dio fue donación. Un trabajo colectivo que vislumbraba que con amor se logran cosas grandes, se mueven masas y se obtienen los resultados anhelados.

Al regresar a Bogotá el trabajo estaba en editar todas las tomas que se habían realizado para poderlas conectar con el hilo conductor de la historia que había sido creada (Ver anexo teatral No.3) y este se comunicara a través de las imágenes.

CATEGORÍAS

CATEGORÍA 1: SUJETO

Para que S.V y M.M se vincularan con el guion que se había creado era necesario que se reconocieran como parte de la historia, que pudieran recordar diferentes experiencias de sus vidas que de cierto modo los hayan llevado a sentir esas emociones que se intentaban mostrar a través del video, por ejemplo: la tristeza, la incertidumbre, la alegría y finalmente esa búsqueda de una transformación, encaminándolos a sujetos creativos capaces de comunicar a través del arte. En este sentido la creatividad se tomaba un papel protagónico no solo de los actores, si no en cada uno de quienes conformaban el equipo y era la cual nos encaminaba y nos unía en esta experiencia creativa.

Aquí era necesario que todos nos empoderáramos del rol al cual habíamos sido designados, director, productor, entre otros, para reconocer nuestro trabajo y así mismo el de los demás, el rodaje funcionaba desde el trabajo colectivo, cada uno hace su trabajo pero ese trabajo nos hace parte de un todo, si algún lado estaba inestable las cosas no saldrían acordes a lo establecido, por ello fue necesario encontrar una excelente comunicación dentro de los equipos y con los otros equipos que se habían conformado, así mismo fue necesario seguir construyendo ese tejido social para que el trabajo fuera en busca de lo que se esperaba, en este sentido el trabajo que desarrollaron los adultos en ir en busca de más personas que se pudieran acercar a donar convocándolas desde la comunicación del proyecto, desde el mostrar el trabajo que se estaba llevando a cabo con todos los niños y niñas.

Por otro lado, las diferentes vivencias que se obtuvieron en el escenario (las caminatas, el compartir alrededor del fuego, en las comidas) hacían que el equipo se sintiera en familia, ya que estas experiencias lograron el reconocimiento de cada uno desde sus habilidades, sus alegrías, sus temores y permitían ese reconocimiento más profundo de cada uno, más de los que a primera vista se percibe de alguien, somos sujetos sociales y el vivir en comunidad nos sigue configurando de diversas formas.

CATEGORÍA 2: SUBJETIVIDAD

Decidir ser artista es una decisión muy compleja porque implica trabajar con otros y que la disciplina y esfuerzo estén al máximo cuando te llega la hora del performance. Dentro del mundo audiovisual muchos y muchas personas trabajan en equipo para lograr que todo salga perfecto y eso a nivel personal da una oportunidad de reflexión acerca de lo que somos capaces de hacer y nuestra dedicación en escena. En el caso de S.V y M.M consideramos que el gran aprendizaje que les dio el rodaje fue la disciplina que es necesaria para cualquier arte y lo mucho que dependía su actuación para los otros.

Una misma toma de video se puede hacer entre 3 a 5 veces en el que se cuida hasta el menor detalle, ¿Dónde tenías tu mano? ¿Qué peinado usabas? el nivel de templanza que demostraron los niños durante el rodaje fue increíble, en el primer día de rodaje faltaban pocos minutos para que el sol se escondiera y estaban repitiendo una toma vital sobre un puente colgante, todos los ánimos del grupo de producción estaban al máximo y S.V espero hasta el último minuto para repetir y poder ir al baño lo que demostró el gran compromiso que tenía con su personaje.

Este tipo de esfuerzos que muestran la consciencia por parte de él, de su responsabilidad con su personaje y de manera personal le hacen evaluar que desea para su vida. Acercarlos al medio audiovisual con la rigurosidad profesional implica que ellos reciban una responsabilidad y comprendan todo lo que implica para muchas vidas.

Por otro lado, para los profesores y profesoras que hicimos parte del rodaje en diversos roles el estar allá durante tres días dando lo mejor de nosotros implicó preguntarnos sobre cómo el semillero hace parte de un proyecto de vida y la función de la educación en este espacio que busca crear en la creación artística de la infancia implica aprender e investigar desde otras áreas del saber no solo las educativas.

CATEGORÍA 3: DIMENSIÓN ESTÉTICA

La mirada de M.M y S.V frente al rodaje se iba complementando con cada una de las experiencias de ensayos, de prueba de vestuario, de vivir nuevos aprendizajes, pues eran conscientes que a lo que se estaban enfrentando no era un ejercicio cotidiano de clase de creación de personajes, de improvisación u otro, por el contrario, todos esos espacios que tuvieron antes eran un recorrido de aprendizajes sobre los cuales se debían parar y enfrentar ese nuevo reto.

Para los profesores, los padres y los niños, fue maravilloso el poder realizar un rodaje profesional, gracias al apoyo de Alejandra Ochoa y Brandon Jiménez pues ellos tienen todo un bagaje profesional sobre el cual nos fueron encaminando y desde sus experiencias artísticas nos permitían comprender lo que se quería mostrar y a partir de ahí S.V y M.M lograban situarse en un espacio, con un personaje con el cual estaban atravesando una historia importante en su vida.

Este rodaje nos dio también la oportunidad de conectarnos con cada uno de los elementos naturales que estaban en la locación y hacernos más sensibles a ellos, convirtiéndose así en un regalo para todos los presentes; observamos los senderos, los árboles, las diferentes flores que allí estaban etc. Y de este modo encontrábamos una necesidad de ser muy cuidadosos con el espacio al sentirnos en armonía con él. Sin lugar a duda este ha sido un trabajo de creación constante, desde que todo comenzó hace algunos años cuando se pensaba en crear una canción con los diferentes elementos (agua, fuego, tierra y aire) y esta fue creada por los niños y niñas que en el año 2018 acompañaban el semillero. Seguido a esto la canción se fue transformando con el trabajo instrumental y de producción musical desde el cual se logró grabar la canción, pero el sueño no terminaba ahí, por el contrario, con cada una de las experiencias vividas entre niños y profesores el sueño seguía creciendo y se quería hacer el videoclip en donde la creación continuará en ser pensada desde y para la infancia.

Cada uno de los detalles fue fundamental para lograr la creación que se estaba buscando, desde los castings que se realizaron con los niños y niñas, los ensayos, el diseño de todo el mobiliario y que iba a ambientar los diferentes espacios cuando fuera requerido, ir en busca de manos amigas que pudieran apoyar el proyecto de diversos modos, la creación del guion literario, etc. Pues todo esto se hizo con el fin de comunicar la historia creada. En este sentido el trabajo que se realizaba también desde maquillaje y vestuario era un trabajo fundamental pues era lo que nos mostraba el cambio al entrar de la realidad a ese mundo imaginario al cual la protagonista se sumergía gracias al guardián del viento.

FOTOS

Fotografía 53. Grabación puente colgante.

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

Fotografía 54. Grabación de escena M.M.

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

Fotografía 55. Grabación de escena S.B

Repositorio fotográfico Asociación Cultural Vuelo.

7. ANÁLISIS REFLEXIVO – “ACCIONES, PERCEPCIONES Y SENTIRES”

En el presente capítulo se hablará de los análisis y reflexiones que nos suscitaron a partir de las sistematizaciones de experiencias realizadas en el Semillero Artístico Vuelo. Durante el desarrollo de la investigación, evidenciamos que dentro de los procesos de formación estética se realizaron cuatro tipos de acciones que se destacaron a lo largo de este trabajo y fueron organizadas dentro de las matrices de sistematización del capítulo anterior (talleres de formación, talleres de creación musical, muestras artísticas y talleres de producción audiovisual). A continuación, dialogaremos acerca de las acciones anteriormente mencionadas a la luz de las categorías investigativas.

ANÁLISIS TALLERES DE FORMACIÓN

Sujeto

Dentro de la sistematización se reflejó que todos los asistentes acuden de manera constante en las sesiones, esto permite dar continuidad a los múltiples conocimientos que están implícitos y explícitos dentro del ambiente, forjando opiniones diversas y amplias lo cual es importante para la formación de sujetos. Este encuentro de perspectivas y realidades favorece el acercamiento con el “otro”, reconocer en los sujetos sus historias de vida, sus formas de pensar y sus acciones contribuyen a dar significado al propio ser.

En los talleres de formación presenciamos como se es sujeto desde el movimiento, desde los gestos, desde la ubicación del tiempo - espacio. Estos lenguajes de comunicación que aparecen implícitos en las relaciones con el otro, una mirada transmite diferentes emociones logrando una conexión entre pares que trabajan con el propósito de compartir y expresar un sentimiento o un momento, que los activa y los convoca a ser creadores, a pensar

en múltiples relaciones, rompiendo con las barreras homogeneizantes instauradas en las escuelas, en las cuales se busca individualizar al sujeto, por el contrario, en este se acepta a todos y cada uno de los participantes a estar, vivir y resistir. Con esto, el cuerpo se convierte en un territorio de vida, en un instrumento que transita por espacios vitales, dejando huella en los sujetos, en el entorno y en el universo, potencian el auto control de los niños y niñas y el reconocimiento de su cuerpo, de quienes son, del entorno que los rodea y de aquellos quienes los acompañan; permitiendo así que la formación se base en la confianza mutua como grupo.

Explorar estos lenguajes artísticos desde varias perspectivas potencia en los sujetos habilidades imaginativas infinitas, las acciones de creaciones permanentes movilizan y estructuran los matices que componen al sujeto. Acerca de esto mencionaremos al sujeto social; este entiende y reconoce su labor dentro de una comunidad, apreciando las relaciones y los sentidos de lucha, apropiándose de las memorias, compartiendo sentires y aprendiendo de los errores, este último que hace parte de cada etapa, ayudándonos a avanzar en este largo trayecto que llamamos vida.

Subjetividad

La configuración de las subjetividades, se presenta en el diálogo compartido entre los niños, niñas y profesores, en donde todos tienen la oportunidad de reflexionar acerca de su vida, sus gustos, disgustos y de catalizar diversas sensaciones a través de las creaciones artísticas, reflejando sus modos de pensar, transmitiendo a través de sus obras su sentir, explorando distintos sentimientos que han traído de las instituciones en las que transita; familia, escuela, grupo de amigos entre otros.

Gracias a estos componentes se enriquece las subjetividades que siempre están en movimiento, recibiendo nuevos aires que los llaman a convertir todas estas exaltaciones en fuentes de inspiración. La relación espacio-tiempo juega un rol importante en esta categoría, ésta trasciende y determina las interacciones que se presentan en los contextos de los sujetos, evidenciamos que algunos temas de los talleres eran de agrado para los niños, niñas entre un rango de edad de 7 a 12 años, disfrutaban de la narración de sus vidas y plasmaron en sus obras sus sueños, esperanzas y anhelos, en cambio para los más grandes les cuesta un poco el ejercicio de narrarse, de aquí la importancia de encontrarse con un ambiente amable con “otros” que al igual que ellos, llevan guardando y reprimiendo esos deseos de manifestar eso que los hacen ser únicos; allí se siente valorados, aceptados y motivados a continuar en los talleres.

Encontramos que el semillero reconoce su identidad, su singularidad dentro de sus expresiones, sus palabras características, hasta la risa que los representa y la percepción que tienen ante la realidad. Resaltando los sentidos subjetivos, ese sentir de pertenecer a un grupo social, de compartir interés culturales, cognitivos, afectivos y que por medio del arte demuestran una postura política. Suscitando en ellos un aliento de poder, de fuerza, de ser ellos mismos en medio de unos parámetros sociales que extienden la idea de cumplir con las normas sin preguntarse el porqué, pero acaso en ese cumplir no se reprime el placer de los sujetos por descubrir, por crear y por demostrar que bajo sus singularidades ellos también pueden crear sin esperar que les diga que está bien o está mal, desde esta perspectiva se mantiene la idea original de cada uno de ellos respetando las múltiples formas de expresarse.

Dimensión estética y artística

A pesar de que los talleres están planeados para ser desarrollados por los niños y niñas, los profesores además de orientarlos, en su rol de motivar e invitar a los menores a participar, disfrutan la creación también y aflora su subjetividad y dimensión estética, es así que terminan creando a la par con sus estudiantes; esta actividad se ha normalizado tanto que los niños y niñas esperan que sus profesores realicen sus propias creaciones, perdiéndose así la mirada jerárquica en la educación, abriendo campo a las relaciones multidireccionales antes mencionadas, en las cuales existe un sentido implícito de complicidad desde donde se expresa, se siente y se vive en la comunidad del semillero.

Los sujetos participantes logran dialogar a la par, haciendo proyecciones hacia un futuro y evidenciando la preocupación por el ahora; miedos, esperanzas, oportunidades de cambio, conflictos que están inmersos en sus realidades, en la medida en la que se es consciente y entendemos las dinámicas que se presentan y que nos han configurado, comprendemos el valor de lo estético como una forma de expresarse, de construir desde la subjetividad, al respecto Farina dice que: “las prácticas estéticas materializan unos modos de hacer cosas, materializan la actividad que constituye un régimen de lo sensible, que constituye una política de las formas de hacer ver y hacer decir la experiencia de lo común.” (2005, p.136). Las expresiones artísticas en todas las disciplinas posibilitan observar las representaciones que el niño y la niña tiene en su mente, desarrollando la sensibilidad y la imaginación, exponiendo los sueños compartidos.

Taller

Reconocemos que los talleres de formación son una invitación directa a crear, a pensar desde las cosas sencillas y cotidianas; los profesores que acompañan los procesos de formación estética y artística convocan a los niños y niñas a valorar la sencillez de los

elementos, surgen las preguntas como detonantes en las sesiones, el interés principal de ellas es activar nuevas ideas y reflexiones. Es por ello que una constante identificada dentro de estos talleres fue ver que los profesores jalonan el análisis y reflexión, buscando así movilizar las miradas frente al mundo y a los elementos que lo convergen. Los profesores planean y visualizan algunos de los resultados que aspiran obtener en las clases, pero se mantiene todo el tiempo viva la capacidad de asombro para visibilizar a través de estas las creaciones artísticas, acompañadas de las argumentaciones que dan los creadores (niños y niñas) de estas obras y los nuevos conocimientos que se construyen en el transcurso de estas.

Destacamos que en los talleres de formación existe un lugar para el debate entre pares y maestros, en donde brota la espontaneidad y se involucran continuos diálogos entre los saberes artísticos y pedagógicos logrando una interdisciplinariedad, que se enriquece en las rutinas. Otro rasgo importante en los encuentros, es el calentamiento y el receso para tomar onces; en estos se activa el juego, se fortalecen los vínculos que han establecido con los otros, este compartir posibilita las relaciones sociales y afectivas.

No podemos dejar a un lado el contacto con los materiales, el placer de untarse y de explorar con ellos posibilita romper con los temores cotidianos de la escuela; el acto de ensuciarse, de mezclar y encontrar versatilidad en ellos favorece el asombro, su capacidad de exploración y aumentan las expectativas y el placer de inquietarse ante estos descubrimientos. Encontramos que una debilidad grande en los talleres es la poca proyección por parte de los profesores para ir conectando el conocimiento anterior con los nuevos temas a trabajar.

ANÁLISIS TALLERES DE CREACIÓN MUSICAL

Identificamos en las experiencias que se sistematizaron dentro de los talleres de creación musical, que la música es el lenguaje artístico que más tendencia tiene en el Semillero, con cinco canciones grabadas y producidas: “Agua” anexo sonoro No. 4, “Viento” anexo sonoro No. 3, “Fuego” anexo sonoro No. 5, “Soy feliz” anexo sonoro No. 7, “Bruja” anexo sonoro No. 2 y muchas otras que se han compuesto para las muestras artísticas o que están esperando ser cantadas por más niños y niñas.

Sujeto

Para abordar la categoría de sujeto en los talleres de creación musical comenzaremos con vincular el análisis a una de las canciones del semillero “Fuego” al escribirla los profesores buscaban que los niños se acercaran a un elemento que en la historia de la humanidad ha sido imprescindible para la evolución de la especie. Teniendo en cuenta que en la infancia está constantemente evolucionando y transitando para encontrar el verdadero yo, esta habla sobre dejar a un lado todo aquello que ya no aporta a nuestras vidas, habla de una constante transformación, de perdón y olvido. Plantea a la comunidad el reto de pensarse desde la libertad, de reconocer estéticamente las memorias que transitan a través de este elemento, las diversas realidades y los sujetos que son protagonistas de ellas porque solo al ser conscientes de todo lo que nos atraviesa es que podemos ser capaces de expresar, de “soltar” todas las cargas negativas que nos acomplejan.

Paralelo al anterior análisis, vemos como dentro de esta acción es evidente el rol de los sujetos creadores, en donde niños, niñas y profesores deben confiar en sus capacidades y soñar en grande, el placer de componer despierta en ellos, capacidades comunicativas extra cotidianas. A su vez florece el sujeto social, en el escenario se logran estas creaciones desde la interacción y el compartir con los otros, de las miradas particulares que tenemos frente al

mundo y con estas herramientas los sujetos logran, crear, construir y diseñar ideas individuales y colectivas.

Subjetividad

El gusto por la música y la aceptación que se tienen dentro del semillero evidenció la importancia que tiene la formación musical en los niños y niñas y los aportes que hace para la formación subjetiva, debido al lenguaje sencillo de las canciones. En estas habitan los sentires colectivos e individuales, representa las voces que se tejen y que se unen en una sola para para ser escuchados. Permitiendo que, a partir de la creación nos reconozcamos como individuos inmersos una sociedad; la capacidad que tenemos desde la infancia de contemplar el contexto e identificarnos dentro de un grupo, despierta la conciencia social, la acción política de crear y crear.

Por otro lado, quisiéramos mencionar que, al documentar creativamente las voces de los niños y niñas, en este caso a través de las melodías, se configuran las subjetividades, así lo decía Díaz (2012), la subjetividad surge a partir de lo que vivimos, nuestra identidad se va construyendo desde la singularidad para darle voz a la otredad. La canción de la Bruja nos permite observar los múltiples significados que contiene la palabra “Bruja” en muchas ocasiones mencionada como un ser aterrador o un ser espantoso; esta canción permite ampliar los imaginarios de los niños y niñas, para lo cual fue fundamental contar con las voces de todo los que participan en el semillero desde sus diferentes roles sociales y las acciones poderosas, cariñosas y emancipadoras que aportaron para la composición de la letra de la canción. Al escucharlas se plasmó la fuerza ancestral que tiene la mujer, que conoce, respeta y comparte sus saberes con la tierra y las personas que la rodean.

En este punto, se resalta que el componer canciones recogiendo las voces de los niños y niñas no sería posible sin el acompañamiento y la asesoría de sujetos expertos (profesores, productor y músicos) ellos juegan un papel fundamental, al guiar y encaminar a los niños y niñas para lograr la producción de repertorios sonoros propios, el objetivo primordial es compartirlos con otras comunidades interesadas en las canciones que se han dado desde y para la infancia.

Una herramienta primordial para los niños y niñas frente a este nuevo rol de ser cantantes, es recordarles ser auténticos y seguros de ellos mismos y no cohibirse ante cualquier escenario. Una frase que nos llamó la atención fue “Empoderémonos de estas palabras y saquemos nuestra voz del corazón, sus voces van a quedar registradas para siempre” Profesores del Semillero (2019), la potencia de estas palabras infunden en ellos fuerza, vitalidad, comprensión ante lo que está sucediendo en ese instante, cantando desde su naturalidad se logra grabar las risas y los momentos espontáneos que pasan en el estudio de grabación con lo que se busca que los oyentes puedan percibir el juego como parte de la canción, de las infancias y de alegría de producir algo nuevo.

Dimensión estética y artística

En esta acción pedagógica se evidencia por un lado la importancia que tiene recoger las voces de los actores participantes desde la cotidianidad y por otro lado lo importante que es el acompañamiento de los profesores en el proceso de creación para que esto suceda en conjunto y se logre materializar las ideas previas. Estos momentos son fundamentales para la formación, con ellos se propician el reconocimiento de los niños y niñas como ciudadanos dándoles voz, emergen los oídos que escuchan a las voces que quieren gritar y en el ambiente

se siente una atmósfera de encanto, de complicidad, un pasaje a otra dimensión en la que solo existe el creador.

La conciencia estética se despierta gracias a los ejercicios de introspección, en ellos se contempla sus sentimientos y emociones, apreciaciones frente a lo bello y la sencillez de las cosas que les rodean, esta representación de su pensamiento en melodía, concede un encuentro con el espíritu de creación. La praxis se vincula sin necesidad de esforzarla, se manifiesta en el hacer, en el construir obras, dibujos, estaturas y modelamiento en varios materiales, se conecta con las habilidades cognitivas, pensar acciones que van de la mano a través de las canciones.

La experiencia estética resalta las conexiones que existen entre los objetos a analizar y la apropiación de los sujetos, creando así una coexistencia con los otros, con la naturaleza, objetos y las realidades que se presentan en el contexto, estableciendo conocimientos profundos con lo conveniente al ser; el placer, la excitación, la satisfacción, el gusto, la alegría de escucharse y ser escuchados. Una de las dificultades encontradas en esta acción es la preocupación que tienen los profesores los recoger y adaptar todas las ideas de los niños y niñas dentro de las letras de las canciones y que estas guarden en esencia sus voces

Taller

Vemos en esta acción de talleres de creación musical un valor agregado dentro del proceso de formación, los niños y niñas son partícipes de todo el trabajo que las canciones llevan en sí mismas. Para la composición de la canción es necesario pensar diversas historias, con el fin de plasmar su creatividad y capacidad de imaginar desde la literatura, además deben buscar complementar con frases sonoras aquellos relatos para después componer líneas melódicas.

Esto es posible gracias a la metodología de composición de canciones que se ha venido construyendo y que hoy se replica de forma no consciente por los profesores. Esta estrategia de trabajo consiste en iniciar con un detonante una pregunta que los induce a un estado de asimilación, un trance artístico que configura sus subjetividades. Lo que sigue es una lluvia de ideas, deliberando la intención y el propósito de sus elecciones, por qué estas son pertinentes para el tema, así se recogen las opiniones de todos los asistentes, luego estas son organizadas por los niños, niñas y profesores, tejiendo y contribuyendo a la construcción de letras que recogen los saberes y miradas diversas del mundo, se plantea un posible ritmo y se van organizando las frases, jugando con la letra. Los profesores proyectan un ritmo y la siguiente sesión se propone un primer borrador de la canción, este es transformado y nutrido por nuevas palabras o frases, al finalizar la composición se canta con todo el grupo. Después de algunos días y conforme la acogida que se tienen en los conciertos se comparte a un equipo de preproducción que se encarga de hacerle los arreglos musicales para poderla grabar. Con ello identificamos como la cooperación de estudiantes y profesores favorecen la construcción colectiva de acciones significativas para la infancia.

Considerando lo anterior, se destaca la producción musical dentro de la formación artística y estética, esta permite la expresión sensible, la formación y conciencia estética, la sensibilidad para construir con otros. A través de las canciones, se distingue todo el trabajo que converge la creación y producción artística; el semillero busca crear desde la interdisciplinariedad elementos de las artes y la ciencia, así como incentivar la exploración a través de materiales diversos para desde allí componer fomentando el asombro y la creación.

ANÁLISIS MUESTRAS ARTÍSTICAS

El capítulo de sistematización recoge las cuatro muestras que se desarrollaron en los años en mención “Un encuentro inesperado”, “El amor es como el agua”, “Bruja buena” y “CarePes”, una constante de las muestras artísticas es la conexión de las problemáticas actuales con la creación artística desde las historias y los territorios que habitamos. Estas buscan recoger de otra manera las voces de todos los actores del proceso, permitiendo ver un trozo de lo que nos representa en comunidad.

Sujeto

En estas acciones de muestras artísticas los profesores hacen parte de los músicos de la obra y están tan nerviosos como los niños y niñas, allí también habita el encanto de sentirse partícipes e iguales, de coincidir en el tiempo- espacio y poner toda la emoción, mente y energía en las obras que se construyen en conjunto. Antes de darle la entrada al público se congregan los actores en el centro del escenario y se agradece a la vida por la oportunidad de haber compartido durante todo el semestre, estar en ese presente y que por encima del resultado artístico llegar hasta este punto ya es un éxito, por lo cual todos se deben sentir orgullosos de sí mismos.

Estas acciones dejan en evidencia la fuerza que se le da al sujeto creador a lo largo del semestre, porque es aquí en donde a través de sus cuerpos y voces comunican lo que ha sucedido, lo que han configurado y todas las habilidades que han logrado desarrollar o fortalecer a lo largo de los ejercicios en los talleres de formación. Estas prácticas posibilitan el desarrollo de la confianza, perseverancia y constancia. Simultáneamente queremos mencionar también como hay momentos en estos espacios de ensayos en el teatro y en la asociación en el que los niños y niñas entran en un cansancio colectivo, los profesores con

facilidad pueden enojarse al ver que ya no realizan algunas correcciones y hacen uso de un grito para que los niños y niñas vuelvan estar atentos.

Esto nos hace preguntarnos acerca de las metodologías de trabajo en los ensayos y sobre la concepción de disciplina y orden que tiene cada uno de los profesores; determinamos que esto sucede sobre todo con los niños y niñas más pequeños, ya que en los más grandes su nivel de compromiso y autonomía es mayor. Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de la formación de los profesores para trabajar con la primera infancia, las habilidades y las didácticas que se manejan para captar la atención de los menores, otro aspecto importante es el lapso de tiempo de los ensayos. si ese es el resultado del proceso que llevan con anterioridad en el semillero y cómo aprender de los aciertos que se han tenido y dejar atrás prácticas que no aportan a la formación de sujetos, críticos y autónomos como lo es el llegar a un grito, nos preguntamos entonces “¿Cómo mediar el aprendizaje técnico de las disciplinas artísticas y empoderar a los niños?”, otro de los vacíos que se presentan en esta acción es un después de la muestra, muy pocas veces se escuchan las opiniones de los espectadores.

Subjetividad

Algo que marcó las muestras artísticas fue la búsqueda constante de percibir los sentimientos a través del arte y movilizar las concepciones subjetivas que se configuran a través del tiempo. De este modo, para todos los actores en escena no solo se trata de estar en un escenario sino de imaginar y de comunicar sus pensamientos, creaciones y construcciones. Gracias a ello, podemos evidenciar que las muestras permiten el desarrollo de la dimensión comunicativa y estética al posibilitar que los niños y niñas se expresen desde diferentes lenguajes artísticos y esto es fundamentales dentro de los escenarios de formación.

Como se señala en el documento de Lineamiento pedagógico y curricular para la infancia en el distrito (2020)

Entre mayores sean las oportunidades que tengan los niños y las niñas para interactuar comunicativamente con otros y tomar la iniciativa en su participación, mayor es el uso de recursos comunicativos como los gestos y las señas que contribuyen en la promoción de su desarrollo lingüístico, comunicativo, cognitivo y motor, siendo crucial el papel del adulto en este momento del desarrollo. (p.53)

Gracias a las obras artísticas los espectadores se dejan atravesar por aquello que se comunica. Aquí queremos mencionar una apreciación de una de las asistentes al “El amor es como el agua” que decía: “Es que yo sentí que la obra era para adultos, porque hablaba de cosas que me sucedieron, que me pasaron, que me pasan” (Garnica, 2018) y con esto se evidencia que la obra es creada desde las subjetividades y desde allí las percepciones de las realidades del espectador se despiertan, conmoviendo a nivel estético y consolidar nuevas formas de apreciar y comprender el mundo, llegando así a los corazones, a las historias de vida que finalmente son las que nos configuran como sujetos.

Dimensión estética y artística

Las muestras artísticas buscan sintetizar todos los saberes construidos durante el semestre y visibilizar el trabajo artístico hecho por la comunidad del semillero. Al analizar las diferentes muestras identificamos que son encuentros que permiten que los niños y niñas doten de significado y sentido sus creaciones, al transmitir las al público, posibilitan ampliar su conciencia estética y artística mostrando su mirada reflexiva frente a la sociedad. Todos

estos conocimientos que se transmiten se hacen desde el placer de crear, de compartir y finalmente de reflejar las transiciones que se han tenido.

Para el proceso pedagógico del semillero es fundamental apostarles a creaciones que visibilicen las emociones y las representaciones artísticas de los niños, niñas y profesores. La memoria que en ellas guarda le apuesta por la autenticidad, la creatividad y la reflexión poética de las realidades diversas que en el semillero cohabitan. Es por ello, que todo el proceso de la creación del libreto parte de las elaboraciones propias de cada uno de los espacios formativos y se fusionan entre sí a través de un encuentro de profesores en el que se decide la estructura general de la obra a partir de las experiencias vividas con los niños y las niñas.

Consideramos que un punto importante que debe ser reflexionado en el semillero es el cómo se pueden diversificar las muestras para que no solamente circulen los productos y creaciones artísticas que se encuentran terminados, sino también que se puedan visibilizar los aprendizajes que se dan por fuera de lo artístico como: tejer lazos afectivos, acompañar procesos de autonomía, la imaginación, entre otros, que tienen que ver con la formación para la vida y son muestra de las acciones cotidianas, pero, se ven opacados por el afán de mostrar un resultado técnico que dé cuenta de conceptos académicos avalados en la formalidad.

ANÁLISIS TALLERES DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

No podemos dejar a un lado el mencionar los Talleres de producción audiovisual, estos sin lugar a duda son parte de la “cúspide” de las acciones que se realizan en el semillero. Hasta el momento se tienen dos grabaciones de videoclips que corresponden a las canciones de “Agua” y “Viento” en las cuales los niños y niñas han sido los protagonistas de la mano con los profesores y muchos otros sujetos que se han vinculado para apoyar de otras maneras.

Sujeto

Para empezar, quisiéramos mencionar la importancia de construir tejidos sociales con la comunidad para lograr culminar las producciones, fue muy importante contar con la asesoría, el acompañamiento y el trabajo de muchos profesionales, que prestaron sus espacios de vida para el set de grabación y otras que apoyaron desde el cuidado, el brindar el alimento, el maquillaje, el vestuario y la organización que todo esto implica. Sin este grupo de sujetos que se reunió no habría sido posible obtener tan gratos resultados; estos que aceptaron escuchar con paciencia y amor este nuevo, innovador, revolucionario e intrépido proyecto y decidieron aportar sus conocimientos, formas a la realización y materialización de los proyectos, personas que se reunieron para cumplir sueños, que poco a poco se volvieron colectivos.

El semillero es un espacio propicio para hilar lazos desde la convivencia, converger y estructurar relaciones que proporcionan apoyo para la materialización de proyectos, intercambios de saberes y generar acciones cooperativas en las cuales se refleje la alegría, la pasión y el sentido de pertenencia. Para lograr la conformación de un grupo social, es necesario que nos reconozcamos como sujetos sociales que habitan y coexisten con otros seres, estableciendo relaciones de afectividad. Así lo señala Díaz “Es el afecto el que permite que se converse sobre proyectos conjuntos y se llegue a acuerdos sobre planes que se llevan a la acción, bajo el entendido que el afecto no es mera contemplación ni del otro, ni del mundo, sino que se expresa mediante acciones y lenguaje” (2012, p. 73)

Podemos realizar acciones políticas desde las cuales los afectos se convierten en protagonistas, cabe destacar en este momento las acciones que se vuelven políticas porque buscan atravesar e influir en la vida de otros, desde las decisiones propias que se toman e

intervienen de una u otra manera en la sociedad. Decidir si se quiere participar o no al proyecto, hace parte de estas decisiones que no solo se toman para la formación, sino para propiciar que las utopías que se han venido configurando en los caminos de cada uno se conviertan finalmente en realidades. El Semillero es un lugar en el que se construyen lazos afectivos, se crea en conjunto, se aprende, se da voz a los niños y niñas, se enseña y se vive. El participar implica en sí un acto de compromiso y de lucha constante frente a los obstáculos que se presentan, con el único objetivo de obtener resultados que satisfaga personalmente a todos los sujetos vinculados.

Subjetividad

Este material audiovisual es fundamental para las memorias de la creación formación; esto va de la mano con el propósito de la presente sistematización, dejar ver que se hace, que se construye y porque este proyecto es potente en la formación estética de los niños y niñas, de esta manera recogemos las voces de los actores, reflexionamos sobre las vivencias y consolidamos saberes que puedan ser replicables en otros procesos pedagógicos, tal como describe Jara (2012) la sistematización busca que “construyamos aprendizajes que trascienden la experiencia o los proyectos que les sirvieron de referencia y que, por tanto, los aprendizajes busquen aportar criterios útiles para otras prácticas”.

Dimensión Estética

Posibilitar un espacio en el que adultos y niños co-crean y participan en la producción audiovisual amplía la manera en la cual ellos perciben el mundo, en ese sentido los hace más sensibles frente a las implicaciones que tienen la experiencia de actuar, cantar, sentir y crear al frente de una cámara. Todo ello amplía sus referentes de la belleza y de la sensibilidad frente al mundo, desde el pensar diferentes formar en la que a partir del lenguaje audiovisual

se represente lo que nos produce la canción, fluir, dejar ir, avanzar, volar, es una tarea que se produce en conjunto con la dirección de los vídeos y los niños y las niñas y que confluyen al estar en set y rodando el video.

Adicional a ello observamos que los sujetos encuentran paz y tranquilidad en los lugares en los cuales predomina la naturaleza, este cambio de ambiente facilita tener una conexión con ellos mismo y los elementos y herramientas utilizados para el rodaje. Alejarse de las acciones cotidianas posibilita destacar la belleza de nuevos entornos. Rodar junto a equipos de 20 o 25 personas en las que se deben compartir alimentos, emociones, cansancio y felicidad aporta en su desarrollo sensible y apreciativo sobre la vida, no se trata solo de grabar un vídeo, sino construir memoria acerca de lo que sentimos de manera colectiva.

Desafíos 2020

La Sistematización de experiencias del Semillero Artístico Vuelo desarrollada entre el año 2018 y 2020 nos permitió comprender desde una mirada académica los procesos que estábamos viviendo. En el trayecto recorrido nos encontramos con interrogantes en diversos campos del conocimiento que se acercaban o tenían algo de relación con lo que estábamos buscando, fue así como estos encuentros y desencuentros con los conceptos, nos encaminaron por hablar acerca de la estética y la subjetividad. En un primer momento, indagamos acerca de las categorías anteriormente analizadas (sujeto, subjetividad, dimensión estética - artística y taller) a través de unas subcategorías que nos permitieron focalizar nuestras miradas a la hora de acercarnos al espacio, pero al realizar los análisis nos dimos cuenta que no podíamos segmentar los procesos en subcategorías porque todos se movilizaban de manera integral, es por esto que finalmente estas se fueron incorporando en una gran categoría, permitiéndonos así tener una mirada holista dentro del tema a investigar.

Cuando interiorizamos los conceptos claves este proyecto como actores participantes comenzamos a poner en diálogo y en discusión las prácticas internas que se daban en los procesos de formación. Pero nuestro principal aporte sucedió en el 2020-1, pues veíamos que la proyección formativa del semestre y sus planeaciones estaban encaminadas hacia la exploración y el descubrimiento de los sujetos, la narración de sus memorias alrededor del cuerpo, como el primer territorio que habitamos y de este modo visibilizar de mayor forma las experiencias de vida que nos convergen, que nos atraviesan finalmente son las que nos van configurando como sujetos, las propuestas ya estaban más centradas a continuar potenciando estas reflexiones y descubrimientos.

El proceso de formación en el semillero nos ha ayudado a crecer personal y profesionalmente, descubrirnos, entendernos y reafirmarnos en este deber que surgió desde el interés de reconocer y dar un papel importante a la infancia en Colombia. El contexto nos ha permitido desenvolvernos desde los saberes que tenemos y compartirlos con otras personas, ayudándonos a identificar nuevos intereses en cada una de nosotras para trabajar pedagógicamente en diferentes escenarios desde el arte, entendiendo que desde aquí podemos implementar proyectos interdisciplinarios, sin llegar a instrumentalizarlo.

Como lo mencionamos en el principio del documento una de nuestras integrantes, (María) fue quien nos invitó a participar en este escenario, siendo una de los co-fundadores del espacio y en el transcurso del desarrollo del mismo evidencio sus vacíos conceptuales, pedagógicos y metodológicos, encontrando aquí una motivación para estudiar Educación Infantil, de manera que desde su formación académica promoviera y aportara desde la praxis.

Hemos comprendido el valor de vincular a la familia dentro de la formación de los niños y niñas, entablando relaciones bidireccionales que enlacen sus formas de crianza,

perspectivas del mundo y saberes propios de cada hogar, favoreciendo que se sientan parte importante del espacio.

Por otro lado hemos evidenciado como para los profesores el hacer parte del semillero les ha aportado en la transformación de sus prácticas pedagógicas de manera significativa, ya que en los diálogos entablados con ellos describen el semillero como un lugar que les ha permitido expresarse, crear, explorar, construir y escuchar, al respecto la profesora Diana Pinilla dice “en él me he dado cuenta que hay una forma muy hermosa de enseñar y tiene que ver con la posibilidad que se les da a los niños de crear desde la imaginación y el proceso desde la creación mucho más desde la forma me parece que es supremamente enriquecedor tanto para ellos como para los profes ya que en general la academia lo que hace es guiarte por la forma y empezar a crear desde la forma y eso nos cierra muchísimo las posibilidades que tenemos nosotros los seres humanos como creadores y los artistas como creadores.” (Pinilla D, 2020) Con ello, evidenciamos que posibilitar espacios desde la escucha, desde el comprenderse y construir con el otro, aporta a la tranquilidad de los profesores, a que se sientan felices de crear, de enseñar aprender, elementos fundamentales para la transformación personas y de comunidades.

Adicional a ello, notamos que para los profesores también ha sido importante el sentirse parte de este proceso formativo para su reflexión personal y su desarrollo humano, social creativo y subjetivo, al respecto el profesor Harold Cruz manifiesta “Para mí ha sido muy importante la experiencia de estar en el Semillero porque me ha permitido crecer tanto como profesor y como persona, como profesor porque he cambiado totalmente mis hábitos de enseñanza y mis perspectivas pedagógicas sobre la educación y me ha permitido llegar a nuevos lugares, a nuevas formas de ser con los niños y con las niñas y eso es muy importante

para mi experiencia como profesor. Y como persona me ha hecho valorar muchísimo la existencia y la creatividad, la inteligencia y el espíritu de los niños y niñas, creo que son ellos los que tienen las respuestas emocionales que está buscando la humanidad.” (Cruz, 2020) La configuración de las subjetividades de todos los actores del proceso se da cuando la emoción y la razón se ponen de acuerdo y se convierten en motores que te permiten vivir de manera distinta. El desarrollo sensible que favorece la formación estética no solo aporta a los niños, sino que les da una oportunidad a los profesores de potenciar su creatividad y permitirse emocionarse junto ellos.

Para los profesores, ser voluntarios, construir junto al otro, crear, sentir apreciada su capacidad creativa y emprender juntos mantiene la chispa en el aula, lo cual implica posibilitarle al otro ser. La manera en la cual se tejen las relaciones con los niños durante los años, permite ver esta evolución, y volverse cada vez más reflexivos frente a la práctica artística y el desarrollo humano, responsabilidades de quienes educamos.

El desarrollo de este trabajo de grado nos ha permitido descubrir que los niños y niñas han transformado sus maneras de ser y las percepciones que tienen frente al mundo, en este punto, los diferentes niveles socioeconómicos que se presentan en el semillero son los que han movilizad el reconocimiento de otras realidades por parte de los actores. Notábamos que las diferencias no fueron impedimento para acercarse a los demás y compartir entre todos los recursos que tenían; para nosotras era muy grato vivenciar el momento de las onces porque era aquí cuando el compartir se hacía mayor, algunos con gran amor llevaban de más para brindarle a los otros, permitiéndonos evidenciar que los niños y niñas desde su subjetividad social están descubriendo y analizando las necesidades que pueden tener los

demás sujetos, esto también era evidente cuando al llegar al semillero, en el círculo de la palabra querían compartir todas sus alegrías, tristezas y/o miedos de la semana, sin temor a ser juzgados por el grupo.

Los niños se han apropiado del escenario, lo sienten como un espacio de escucha y de creación, posibilitando así que se acerquen tranquilamente a la comunidad desde las habilidades comunicativas y discursivas en las cuales se presenta la afectividad como recurso para expresar su ser y sentir; vislumbrando la subjetividad política desde la participación y el uso de la voz para plasmar sus ideas y pensamientos, convertirlos en creaciones, ideas que han surgido desde la experiencia estética que los han impregnado de diversas miradas artísticas y van apropiando a lo largo del camino desde sus sensibilidades.

En este punto del análisis reflexivo, para nosotras es esencial hablar del semestre 2020-1 éste ha marcado sin duda alguna las experiencias de enseñanza en cada uno de los profesores que acompañan la formación. En el momento en el que se vio que las clases no podían continuar de forma presencial por la coyuntura del Covid-19 fue necesario pensar y reflexionar todo el tiempo sobre lo que se quería hacer con los niños y niñas desde sus casas, situaciones que fueron narradas dentro de la última matriz de sistematización de las acciones de talleres de formación.

Este nuevo escenario de educación virtual, ha sido un espacio en el que todos nos configuramos como sujetos políticos al ir en busca de resistir desde los encuentros constantes, desde la imaginación y la creatividad a lo que actualmente se vive, al miedo y al desasosiego de no saber qué va a pasar, siendo conscientes que aun desde lejos nos seguimos renovando desde las conversaciones, las acciones y el arte. Renovarnos, tejer nuevos lazos con el entorno y con quienes habitan en él. Estos sucesos nos han invitado simultáneamente

a no dejar de creer en las risas y en los juegos que nos traen alegría y tranquilidad, observamos que para los niños y niñas ha sido un proceso largo de entender que el no salir de las casas “nos protege”, los encuentros virtuales nos han retado a estar en una constante innovación de lo que se hace presencialmente. Ahora son los padres, madres y/o cuidadores quienes acompañan a su lado las experiencias de formación. Aquí queremos destacar los esfuerzos que hacen los acudientes cada sábado por cumplir con la asistencia y con el acompañamiento con los niños y niñas. Su apoyo ha sido valioso y asertivo, sobre todo con el grupo de los más pequeños, ellos los ayudan a centrarlos y convocarlos continuamente.

Desde esta circunstancia, podemos también afirmar cómo las subjetividades se han movilizadas en estos tiempos de pandemia, enfocándonos los encuentros con el “ser”, porque consideramos como grupo que está cuarentena requiere de sujetos creadores, conscientes de cambios trascendentales en sus realidades, sujetos que usen su conciencia estética para ver belleza en un mundo “en caos”, logrando ampliar las miradas sensibles, reconociendo lo que históricamente nos está atravesando a nivel global. En las sesiones rescatamos la capacidad de resiliencia en los hogares y los cambios que se han hecho cotidiano (estudiar en casa, ver a los adultos trabajar en casa, etc.), obteniendo así cambios y percepciones frente a la vida, al arte, al amor.

La situación actual nos ha posibilitado también extender la cobertura que se tiene dentro del semillero, los niños y niñas que se conectan ya no son solo de Bogotá, hemos llegado a distintos lugares (Medellín, Cartagena y New Jersey). A partir de esto, encontramos nuevas utopías de impregnar con arte y estética, potenciando la capacidad creadora de las infancias, la disposición de solucionar las contingencias con un estilo creativo y encontrando oportunidades para aportar en la configuración de sujetos que crean y se sientan confiados

en mostrar lo que sienten y lo que viven, Manfred Max-Neef (1992) decía que permitirse “ser” haciendo es un acto profundamente creativo.

El siguiente aspecto trata del impacto social que identificamos en el semillero, al convocar y llegar a nuevos lugares, acogiendo a familias que están interesadas por la creación, el arte y la transformación. Evidenciado que contar con la posibilidad de que niñas y niños con historias de vida tan diversas compartan encuentros semanales para jugar, conversar, experimentar y conocer otras propuestas significativas que dan sentido a las historias de vida y romper las fronteras impuestas socialmente.

Esta práctica virtual los invita a querer ir más allá, mostrando el poder y el valor de la infancia de sus creaciones, su imaginación y alzar su voz alcanzando niveles de comprensión y empatía, como ciudadanos que construyen en conjunto la realidad, estas habilidades que cogen fuerza a medida que transcurre la cuarentena, les posibilita dar soluciones a problemáticas que los atraviesa, en este caso particular el distanciamiento social. Por algunos medios de comunicación entre estudiantes y profesores, los niños y niñas rescatan que lo más importante de los encuentros es ver y escuchar a sus compañeros, saber cómo se sienten y compartir un momento de juego y creación.

El impacto social se hace más amplio cuando se permite que diversas comunidades, académicas, culturales y artísticas, reconozcan la apuesta pedagógica del Semillero Artístico Vuelo, considerando que la educación tiene una deuda histórica con posibilitar la trascendencia del ser y conectar la multiculturalidad, el desarrollo del ser desde la multiplicidad, potenciando un desarrollo integral. Es por ello, que como educadoras infantiles debemos otorgarle un papel protagónico al desarrollo sensible y a la emocionalidad dentro de los procesos de formación, fortaleciendo la actitud estética dentro de experiencias

que atraviesan al sujeto desde su sentir y desde sus realidades. En el documento de Lineamiento Pedagógico y Curricular Para La Infancia En El Distrito (2020) se señala que

Trabajar por garantizar el derecho a la fantasía, la imaginación y la creatividad resulte esencial en la educación inicial, como un imperativo que abre posibilidades de interlocución genuinas con las niñas y los niños, y los reconoce como actores sociales con capacidad de incidencia en el mundo que los acoge (p. 87)

8. PUNTO DE LLEGADA

8.1. DIVULGACIÓN DE SABERES

En un principio se esperaba socializar la experiencia a través de una asamblea, en donde todos los actores pudieran reconocerse dentro del proceso desde el conversar, el inquietarse y asombrarse por los recorridos transitados. Por la emergencia sanitaria no fue posible realizar nuestro encuentro físico, a pesar de estar de las circunstancias, diseñamos un video el cual desde un lenguaje cotidiano comunicó los esfuerzos alcanzados. El video fue titulado: “Socialización Sistematización de Experiencias del Semillero Vuelo” y se publicó el día 15 de junio del 2020 por medio de los grupos de WhatsApp de las respectivas jornadas. Al compartir este video (Anexo audiovisual No. 5) recibimos varios comentarios de niños y niñas, padres de familia y profesores. A continuación, recogeremos sus palabras e involucramos la experiencia con los resultados obtenidos.

Los niños y niñas en general consideran que el espacio privilegia la diversión, el disfrute y la complicidad con los profesores, nos comentan que en se sienten libres y que no sienten límites a la hora de crear, pueden ser ellos mismos. Al respecto M dice:

A mí lo que me gusta es que hay descanso, juegos, me divierto y lo que no me gusta es que vaya hasta la noche el semillero y no quiero cambiar nada, me gusta el profe Harold, porque es muy chistoso, me gusta mucho jugar, me gusta jugar con mis compañeros, me gusta bailar, lo mejor de todo es jugar. (Baldión, 2020)

Con lo anterior evidenciamos que el semillero se ha consolidado como un ambiente que privilegia el desarrollo sensible y el disfrute, la autenticidad de las subjetividades, la libre expresión de la personalidad y el compartir con el otro, momentos imprescindibles para el desarrollo subjetivo.

Por otro lado, para la Directora de la Asociación Cultural Vuelo, expresa que la sistematización ha sido fundamental porque evidencia el proceso que desde hace años se lleva a cabo en el semillero y agradece los esfuerzos que se hacen para cada vez mejorar el trabajo pedagógico y favorecer la participación de todas las voces de los actores, al respecto ella dice:

Quiero realmente hacer un gran agradecimiento porque esta sistematización hace posible que este proceso que nosotros llevamos allí, se pueda replicar y tejer comunidad ... quiero agradecer ... este proceso que hicieron, hace visible el empoderamiento y el enorme potencial de creación de los niños y las niñas, cuando se les abre un espacio a partir de un taller artístico interdisciplinario donde sus voces son escuchadas tenidas en cuenta, estos diálogos que se generan en el taller genera grandes aportes desde el punto de vista de la investigación pedagógica, y el aporte que nosotros a través de esta labor sencilla, con cariño, con afecto, desde el juego, desde la pedagogía del afecto aportamos a la ciudad a través de esta sistematización.(Redondo, 2020)

En sus apreciaciones se escuchan lo importante que ha sido para todos los involucrados nuestra participación y el hacer memoria de la trayectoria que se ha llevado, ella resalta la importancia de escuchar las voces de los niños y las niñas y demuestra que ha sido una prioridad dentro del proceso de formación legitimar las voces de los actores y posibilitar el desarrollo subjetivo, por otro lado la coordinadora del Semillero, la profesora Daniela Cano, recuerda cómo fue el inicio de la sistematización y los interrogantes que se plantearon en el transcurso de la investigación:

Desde que iniciaron la investigación empezamos a pensarnos de manera distinta cada parte del proceso y a hacernos muchas más preguntas, ellas, impulsaron al crecimiento y les abrimos las puertas con todo el corazón, porque sabíamos que su proceso alimentaría el nuestro. ¿Cómo funcionaba la formación artística que estábamos ofreciendo, la creación de los productos, obras canciones, nuestro acercamiento con los niños, la comunicación con cada uno de los participantes del semillero y sus familias; cada una de esas preguntas y las posibles respuestas marcó un antes y después dentro del desarrollo del semillero artístico vuelo. (Cano, 2020)

Por último, nos gustaría recoger las voces de dos de las mamás del Semillero, por un lado, ZM opina que, para su hija, estar en el semillero es una oportunidad para crear con los otros desde la magia y la expresión libre y como estas vivencias le aportan en ella seguridad y confianza, en sus rutinas diarias recuerda las canciones que se han trabajado en los talleres, pertenecer al semillero simboliza en ella orgullo y alegría.

Para M asistir al semillero ha significado encontrarse con los otros a partir del arte, ya que las dinámicas escolares poco permiten un acercamiento desde las subjetividades en un ambiente agradable y donde ante todo disfruta, se divierte y aprende. Par ella asistir los sábados significaba un encuentro con la maga, la música, la creación. Aunque ha asistido a algunas sesiones virtuales, debido a las dinámicas familiares quedó un poco difícil, pero en su memoria están las canciones, las presentaciones a las que asistió, los trabajos creativos y los profes que según ellas...son más chéveres que en el cole. Viendo el video se emocionó y dijo: ya quiero volver a volver a vuelo...que lindo (Martínez, 2020)

Ampliando los aportes que se generan en el semillero C que ha tenido a su hijo MB durante dos años en el semillero y que acompañó de cerca el proceso de la sistematización opina junto a su núcleo familiar que

... hemos podido evidenciar que en el semillero le dieron la oportunidad a M.B de inventar, que a partir de las palabras puede crear cosas, ahora tenemos un chico que inventa canciones de todo y eso me gusta mucho porque su creatividad se ha visto más impulsada. ... y digamos que no siente que, por crear, pensar y contarnos sus cosas imaginativas, nosotros como papás le vamos a decir algo, al contrario, se siente confiado de compartir todo lo que crea esa pequeña cabecita. El tema de toda la expresión corporal le ha dado más seguridad al momento de hablar, de expresarse, cuando baila no le importa que lo estén mirando ... Para nosotros como familia hemos visto un gran avance, porque a veces a los niños y a uno mismo, cuando éramos pequeños nos enseñaron que soñar tanto y pensar tanto no, que hay que hacer y pensar solo en este plano que estamos, uno ve mucho en mis sobrinos que mi hermana les dice que dejen de hacer bobadas o no digas bobadas. M.B muy impulsado a eso de imaginar, de vamos hacer, eso evidencia que el semillero le ha servido para eso, para darse esa oportunidad de pensar, de soñar y no sentir pena, sino, al contrario, decirlo de una manera natural. (Bueno, 2020)

Estas voces nos inspiran para creer en el proceso de formación que estamos haciendo y nos retan para hacerlo cada vez mejor y poder aportar a la configuración de sujetos que confían en sí mismos y creen en lo que hacen y en lo que dicen.

8.2. BALANCE Y PROYECCIONES

La subjetividad y estética están íntimamente entrelazadas, por un lado, la subjetividad nos permite comprender la percepción de los sujetos frente al mundo, por otro lado, la estética estudia por qué es percibido de esta manera y como esta sensibilidad frente a lo “bello” nos configura como sujetos. Así, nos preguntamos desde el ámbito educativo de qué manera podemos hacer tangible este entre lanzamiento, considerando los actores educativos como tejedores de experiencias sensibles dentro de nuestro territorio. Estas experiencias sensibles transforman nuestra mirada frente a la vida y nos configura como sujetos creativos, también se identifica a lo largo de la investigación la estética y la subjetividad configuran un quehacer político desde el acto creativo.

La educación no sólo permite desarrollar ciertas capacidades intelectuales en los sujetos, sino que está constantemente exponiéndolos a diferentes estímulos que forman de manera continua su subjetividad y estética. En ese sentido, es necesario hacer consciencia de la responsabilidad que tenemos como actores educativos, de potenciar estas dos dimensiones y preguntarnos incesantemente como aportamos a las mismas desde la cotidianidad. Entendemos que en los procesos de formación es fundamental enseñar desde el amor y la pasión, encontrar una complicidad con lo que se enseña y con quienes están a lo largo del camino.

Consideramos que la educación requiere de sujetos conscientes de su realidad, capaces de accionar de manera concreta y sensible frente a las problemáticas de su entorno, comprendiendo que el poder político, ético y social debe estar al servicio de transformar aquello que los está afectando. Un camino para lograrlo es la educación estética, que, a través de distintos dispositivos creativos, nos permite comprender nuestra subjetividad y ponerla

en diálogo en los diferentes sistemas de socialización requiriendo un empoderamiento y un sentido crítico frente a las realidades y las diversas fuentes de información.

Entendemos que en la manera en la que el sujeto logre una relación y/o conexión respetuosa con su historia, su vida y con todo lo que lo rodea, encontrará su identidad y podrá darles sentido a sus acciones. Es fundamental que logre reconocer y apropiarse de su territorio, así mismo se encuentre con las historias que lo atraviesan y las que han configurado su espacio. No podemos ser sujetos sensibles sin cuidar el territorio que habitamos, somos guardianes del mismo por lo cual la ética es un eje transversal a todos los procesos. Al respecto Hoyuelos dice que la estética:

Dota a los acontecimientos de un sentido trascendental que desvela o desoculta para mostrar la realidad profunda de las cosas. Establece lazos con el pasado, recrea el presente y se lanza hacia el futuro creando una sensación de inmortalidad. (2006, p. 35)

Se ha mencionado la importancia que tiene en el camino de la formación estética, subjetiva y el arte, no instrumentalizando sino poniéndolo en un lugar prioritario que suscite momentos de encuentro y creación. Reconocimos que para lograr realizar un dibujo necesitamos varios elementos, en primera medida la inspiración para plasmarlo, un primer impulso que nos lleve a accionar en torno a una hoja de papel y unos colores, lo segundo es las percepciones que hemos tenido frente a lo que dibujaremos (si por ejemplo nos pusieran a dibujar un paisaje, sería completamente distinto el resultado si conocemos ese paisaje porque lo hemos habitado, o si lo estamos viendo en una fotografía), lo tercero es el placer o su ausencia en la creación, volviendo al ejemplo anterior, si lo que queremos es dibujarle a nuestra abuela el lugar al que fuimos de vacaciones el resultado será completamente

diferente si nos obligaron o no a hacer el dibujo. Por último, está el desarrollo técnico como dibujantes que nos permitirá tener un dominio mayor entre lo que imaginamos y el resultado en el papel. Podemos ver cómo crear solo es posible si se potencia y desarrolla las subjetividades y la dimensión estética; la manera en la cual dibujamos este paisaje atraviesa nuestras experiencias y nuestra cultura visual, la lectura del mismo pone en juego nuestra subjetividad y el valor de lo que creamos.

Así crear no es sólo un momento artístico en el cual las habilidades cognitivas, emocionales y físicas entran en juego, aquí se encuentran nuevos lenguajes, formas de comunicar, de reconocer y reconocerse con otros. Esto permite que ese acto de creación se convierta en un medio de poder, de problematizar y desentrañar sentimientos o situaciones cotidianas que conmueven y movilizan a un grupo de sujetos que desean transformar y resignificar sus experiencias. para Farina: [...] el arte adquiere un poder y un valor específico en la modernidad, porque se inserta en una experiencia estética también específica, donde el arte tiene que ver con el entendimiento de una política de forma y con un modo de formación de la vida. (2005, p.142)

Pensar la vida desde la estética y subjetividad implica entonces una postura política frente a lo que somos y nuestro lugar en el mundo. Creemos profundamente que hacer de nuestra vida un acto creativo tiene repercusiones en la manera en la cual se configura nuestra sociedad porque nos da un lugar como creadores de nuevas realidades en el cual se restablezca el equilibrio de lo humano con la naturaleza. Cuando hablamos de estética desde lo político queremos apostarle a una educación que una esfuerzos para que los humanos seamos sensibles frente a todas las formas de vida y cuando hablamos de lo subjetivo desde lo político decidimos que éticamente usaremos nuestras formas de ser y hacer respetando a

los otros, pero sobre todo construyendo en conjunto todos los días desde la cotidianidad y ampliando nuestra capacidad de amar:

La educación estética se propone dar forma a un tipo de humanidad, para la cual arte y vida se engendran como espacio político constituyente de lo cotidiano, de las formas que debe adoptar el cotidiano. He aquí una de las apuestas más radicales de la modernidad estética: implicar arte y vida a través de un proyecto político colectivo de formación Farina (2005, p.143)

Siendo consecuentes con lo anterior, la enseñanza del arte debe realizarse desde el disfrute, el maestro debe estar en función de jugar, cantar y estar para los niños y niñas. Además, el ambiente debe permitir que los niños sean. La experimentación les posibilite descubrir por sí mismos sus potencialidades, al creer en ellos enfrentarán a sus miedos desde la confianza.

Con este documento emprendemos nuevos caminos y retos investigativos. El análisis nos permitió concluir que para poder avanzar y cualificar los procesos que actualmente llevamos en el semillero es necesario realizar planeaciones conjuntas más conscientes, que privilegien el saber pedagógico que tenemos sobre la improvisación, ya que hemos identificado que esto permitiría avanzar de maneras más claras en el proceso pedagógico y poder brindarle a los niños experiencias más significativas, comprendiendo como estamos aportando a su desarrollo sensible y desde allí a su consolidación de sujetos críticos y reflexivos.

Por otro lado es importante resaltar la importancia que se le debe dar a lograr con la comunidad encontrar un punto de equilibrio económico que permita que el semillero desarrolle sus experiencias en las mejores condiciones y que permita que sea autosostenible

en el tiempo, siempre fue un factor importante el presupuesto a la hora de llevar a cabo las experiencias y si bien el compromiso de los profesores es muy grande, hay una gran vació con respecto a la capacidad creativa y creadora del semillero, lo que se puede materializar con los recursos disponibles, de toda la comunidad dependerá lograr ese objetivo y gestionar cada vez de manera más tranquila los procesos necesarios para el desarrollo artístico.

Dentro de estas proyecciones queremos retomar la parte de un comentario de una de las mamás del semillero, (Bueno, 2020) nos comunica que: Me gusta en cuanto a la investigación que deja las puertas abiertas para que otros investigadores que estén interesados en continuar con esto sigan, porque lo que se ve en el semillero, lo que se vive con los niños es muy grande como para recopilar todo en una sola investigación. Estas palabras nos abren las puertas a nuevas investigaciones, en los conversatorios que tenemos en grupo se nos ocurre otro trabajo acerca de la evaluación alternativa, la pedagogía de los afectos y la creatividad como potencial en la educación, esperamos que otros grupos se interesen por estos objetos de estudio en un futuro.

Para finalizar creemos importante decir que es necesaria la divulgación de los procesos pedagógicos y los productos artísticos que permitirán que se nutra el trabajo desde la comunidad académica y en general por el público, educativo, artístico y cultural que pueda nutrir las apuestas del semillero y construir con otras voces. En este punto, consideramos pertinente mencionar que en el transcurso del desarrollo de este proyecto de grado hemos sido seleccionados como ganadores de la Beca “Arte para la Trans-Formación Social” de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para continuar la labor investigativa y de formación artística con el proyecto: Sistematización de práctica y experiencia del

“Semillero Artístico Interdisciplinar Vuelo”, posibilitando la apertura de 45 becas en formación online para el 2020-2.

9. REFERENCIAS

- Anónimo. (Anónimo). *Anónimo*. Anónimo: Anónimo. Obtenido de https://www.chubut.edu.ar/concurso/material_concurso_13_7_12/Lowenfeldcap12.PDF
- Carrillo, A. T. (2006). Subjetividad y sujeto: perspectivas para abordar lo social y lo educativo. *Revista colombiana de educación*(50), 86-103.
- Díaz, A. (2012). *Devenir subjetividad política: un punto de referencia sobre el sujeto político*. Manizales, Colombia: Centro de estudios avanzados en niñez y juventud- Universidad de Manizales-CINDE.
- Espinosa, C. (2004). El desarrollo de la subjetividad desde la creatividad y arte-terapia. *Educación social: Revista de intervención socioeducativa*(28), 41-54.
- Farina, C. (2005). *Arte, cuerpo y subjetividad. Estética de la formación y Pedagogía de las afecciones*. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona.
- Farina, C. (2006). Arte, cuerpo y subjetividad: Experiencia estética y pedagogía. *Educación Física y Ciencia*, 851-861.
- Ghiso, A. (1999). Acercamientos: El taller en procesos de investigación interactivos. *Estudios sobre las culturas contemporáneas*, V(9), 141-153.
- González Rey, F. (2008). Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales. *Diversitas*, 4(2), 225-243.

- González, F. (2012). La subjetividad y su significación para el estudio de los procesos políticos: sujeto, sociedad y política. *Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos*, 169-190.
- Hoyuelos, A. (2006). *La estética en el pensamiento y obra de Loris Malaguzzi*. Barcelona: Octaedro.
- Jara Holliday, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos políticos*. Bogotá, Colombia: Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano.
- Labarrere Sarduy, A. (1996). Inteligencia y creatividad en la educación. *Revista Educación*, 88.
- Labarrere, A. F. (2003). Creatividad, Aprendizaje Creativo y Desarrollo del Sujeto Creador. *Summa Psicológica UST*, 1(2), 37-47.
- Martínez Pineda, M. C., y Cubides, J. (2012). Sujeto y política: vínculos y modos de subjetivación. *Revista Colombiana de Educación*(63), 67-88.
- Martínez, M., y Cubides, J. (2012). *Acercamientos al uso de la categoría de "subjetividad política" en procesos investigativos*. *Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos*.
- Mejía, M. R. (2010). Atravesando el espejo de nuestras prácticas. A propósito del saber que se produce y como se produce en la sistematización. *Planetapaz*, 1-19.
- Neef, M. (1996). El acto creativo. *En Memorias Primer Congreso Internacional de Creatividad*.
- Ospina Serna, H. F., Herrera, J. D., Garzón, J. C., García-Muñoz, C., Luna, M. T., Díaz, A., . . . Carreño, M. T. (2014). *Socialización Política y configuración de*

subjetividades: construcción social de niños, niñas y jóvenes como sujetos políticos.

Siglo del Hombre Editores.

Rancière, J. (2005). *Sobre políticas estéticas (Vol. 2)*. Univ. Autònoma de Barcelona.

Secretaría de Educación del Distrito. (2020). *Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito*. Bogotá: Fundación Cucú.

Soto, I. P. (2012). Sociología de la infancia: las niñas y los niños como actores sociales. *Revista de sociología*(27).

Zemelman Merino, H. (2010). Sujeto y subjetividad: la problemática de las alternativas como construcción posible. *Polis. Revista Latinoamericana*(27).

10. ANEXOS

10.1. ANEXOS SONOROS

10.1.1. Anexo Sonoro No. 1

CANCIÓN MIMOSAURIO

Semillero Artístico Vuelo 2012

Soy un mimosaurio vengo a cantar
con feroces besos voy a llegar
no morderé ni lastimare
yo te amaré y consentiré.

mimo mimosaurio
mimo mimosaurio
mimo mimosaurio
pla se repite cinco veces

Vamos a hacer mimosaurios
vamos a reír y a cantar
vamos a hacer mimo saurios
vamos a reír y a cantar

pla se repite seis veces (x2)

El mimo mimo saurio es tan cariñoso
que le gusta dar abrazos a los niños y a los osos
sólo con caricias y besitos el ataca
sólo con cariños a sus presas el contagia

Vamos a hacer mimosaurios
vamos a reír y a cantar
vamos a hacer mimo saurios
vamos a reír y a cantar

pla se repite seis veces
(x2)

10.1.2. Anexo Sonoro No. 2

CANCIÓN

LA BRUJA

Semillero Artístico Vuelo 2017

Soy una bruja desde que nací
y en una escuela de magia fue donde aprendí
a hacer hechizos y pociones
y también a cazar ratones.

Tengo un gato negro que se llama Misifú
y se come las pociones que no te comiste tú,
soy la bruja de mi pueblo
y allí todos me quieren

Coro

Porque soy una bruja buena
Porque doy pociones que curan penas
Porque soy la alquimista inteligente
Y aunque digan que estoy demente siempre ayudo a la gente

Hace muchos años me quisieron encerrar
De la hoguera de la historia yo me pude escapar
Con mis plantas y mis libros
Cambio el mundo donde vivo

Este es mi secreto no me pueden detener
Brujas somos orgullosas para el mundo florecer
Con todos nuestros saberes
Ayudamos a la gente

(Coro)

Porque soy una bruja buena
Porque doy pociones que curan penas
Porque soy la alquimista inteligente
Y aunque digan que estoy demente siempre ayudo a la gente

LINK: <https://www.youtube.com/watch?v=s7WTuiEEBsY&feature=youtu.be>

10.1.3. Anexo Sonoro No. 3

CANCIÓN VIENTO

Semillero Artístico Vuelo 2018

El viento se escapa hacia el sur
El viento suspira luz
El viento vuela como ave
El viento es inatrapable.

Y aquí las casas están en las nubes
Y aquí la música resuena y sube.

Pájaro Dios del viento
volando por el universo
color y vida nos traes
a las que crean el aire

Y aquí las casas están en las nubes
Y aquí la música resuena y sube

LINK: <https://soundcloud.com/camaleonicostudio/viento-asociacion-cultural>

10.1.4. Anexo Sonoro No. 4

CANCIÓN AGUA

Semillero Artístico Vuelo 2018

Fluye el agua con tranquilidad
somos fuego y somos mar.
Salimos a caminar entre lagos y lagunas,
los peces hacen burbujas
y la lluvia hace Splash, splash, splash.

Fluye el alma
Fluye el río
Fluye el tiempo
Y fluye el mar.
Con bombas de agua nos gusta jugar
y aunque no lo crean el agua no sabe nadar.

salimos a chapotear sobre charcos de agua lluvia los peces se comen la luna y la Luna hace
plash.

Fluye el alma
Fluye el río
Fluye el tiempo
Y fluye el mar (x2)

LINK: <https://soundcloud.com/camaleonicostudio/agua-asociacion-cultural-vuelo>

10.1.5. Anexo Sonoro No. 5

CANCIÓN FUEGO

Semillero Artístico Vuelo 2018

“Quema, quema, quema

Lo que ya no sirve
Dejándole paso a lo mejor (Bis)

No hay que tener miedo
Ante la ceniza
Porque aún queda fuego en el tizón (Bis)

Todo lo que toco se transforma
Todo lo convierto en porvenir
Como el ave fénix
Que no encuentra muerte

Soy la fuerza para vivir
De agua a vapor
De tierra a carbón
Al aire veloz
Del odio al amor (Bis)

Quema, quema, quema
los odios de antes
Donde estuve yo queda pasión

Todo lo que toco se transforma
Todo lo convierto en porvenir
Como el ave fénix
Que no encuentra muerte
Soy la fuerza para vivir (x4)

Fuego en el tizón / Soy la fuerza para vivir”

LINK: <https://soundcloud.com/camaleonicostudio/fuego-asociacion-cultural-vuelo>

10.1.6. Anexo Sonoro No. 6

CANCIÓN RAPIDO DESPACIO

Semillero Artístico Vuelo 2018

La tranquilidad es el silencio
La mirada cuando flota
Los pájaros cantar

El amor está en el alma
No lo tocas, pero flota
Y ves sus ojos brillar
La rabia que siento me hace golpear
Las paredes de mi cuerpo
Porque quiero estallar

Rápido despacio depende la emoción
Rápido despacio depende la emoción
Rápido despacio late mi corazón
Rápido despacio depende la emoción
Esta alegría no la puedo contener
Se me sale por los ojos, se me sale por la boca, se me sale por los pies (BIS)

Quien viene ahí (x14)
Es el miedo por ahí (Bis)

Rápido despacio depende la emoción
Rápido despacio depende la emoción
Rápido despacio late mi corazón
Rápido despacio depende la emoción

Teníamos una parte para la tristeza, pero estamos tan tristes que no podemos cantarla.

10.1.7. Anexo Sonoro No. 7

CANCIÓN SOY FELIZ

Semillero Artístico Vuelo 2019

Cuando estoy relajado, cuando todo está en silencio
Cando veo las estrellas, cuando abrazo a mi mamá.
Cuando no tengo deberes, y acostado en el césped
Veo las hojas bailar, sin que nadie me moleste.

Cuando todo está tranquilo, y la música está suave
Y en familia reunidos y tomado chocolate.

Soy feliz, Soy feliz,
Soy feliz, Soy feliz.

Cuando estoy relajado, cuando todo está en silencio
Cando veo las estrellas, cuando abrazo a mi mamá.
Cuando no tengo deberes, y acostado en el césped
Veo las hojas bailar, sin que nadie me moleste.

Cuando todo está tranquilo, y la música está suave
Y en familia reunidos y tomado chocolate.

Soy feliz, Soy feliz,
Soy feliz, Soy feliz.

10.1.8. Anexo Sonoro No. 8

CANCIÓN CHOCOCOHETE

Semillero Artístico Vuelo 2019

“El cohete vuela hacia el espacio
Choco cohete viaja veloz
El cohete vuela hacia el espacio
Con su astromimo viaja veloz
Más grande que todos
aterriza en un lugar desconocido,
aterriza en un lugar extraordinario,
donde hay mucha diversión
dónde hace mucho calor,
donde hay mucho sol (Bis)”

10.1.9. Anexo Sonoro No. 9

CANCIÓN
LAS ABEJITAS

Semillero Artístico Vuelo 2019

“Hace muchos años un planeta se creó,
Flotando en el espacio exterior
En medio de huracanes mamuts y dinosaurios
Un día cayó un asteroide.
La tierra lloraba porque sola se quedó por eso la vida renació
Tortuga Morrocoy, Lagartija, Águila calva, Colibrí Príncipe de Arcabuco, Ranita de cristal,
pájaros cabeci- amarillo de anteojos, mono araña, mono blanco, colibrí pico espada,
olinguito y humanos.
Yo pensaba que todo iba a seguir igual
los humanos destruyeron el ciclo vital.
Caballos, patos, águila, gato, delfín, ballena, conejo, ratones, serpientes, perros, loros,
León, ardilla y humanos”.

10.1.10. Anexo Sonoro No. 10

CANCIÓN
CAREPEZ

Semillero Artístico Vuelo 2019

Una lavadora le pregunta a otra cómo la ve.
La aseadora ahora es una presentadora cómo la ve
los científicos aquí están bien locos
y los cortos son bien cortos
bienvenidos a carepez
bienvenidos a carepez

Coro

estos premios no valen nada porque son de goma
estos premios no valen nada sólo le importan a usted

estos premios no valen nada porque son de goma
estos premios no valen nada todo es una broma.

Año tras año premiamos cosas inútiles
risas, caídas y distracciones, sigue usted.
Los profesores son fastidiosos
y sus estudiantes comen mocos
bienvenidos a carepez
bienvenidos a carepez

10.2. ANEXOS TEATRALES

10.2.1 Anexo teatral No. 1

LIBRETO

Un encuentro inesperado

Semillero Artístico Vuelo 2018

Acto I

Escena Uno

(Voz en off / Black Out)

Quizá es porque el universo es demasiado grande y azaroso que no nos enteramos de millones y millones de historias que ocurren a casa segundo, y que ocultan diversas y casi infinitas formas de ser, en realidad el universo no está hecho de átomos, sino de historias. [*alguien hace uuuuhhhh uuuuhhhhhh!!!*].

En algún rincón recóndito de una galaxia muy lejana, a millones y millones de años luz, había una vez un planeta; este tranquilo y aterrador planeta estaba habitado por los más asombrosos y extraños seres; aunque no lo crean (y las leyes de la física no lo permitan) este planeta era un disco plano; a pesar de esta increíble y poco usual forma platanaria, lo más radicalmente insólito eran las barreras invisibles que dejaban ver sus efectos más allá de la estratósfera: dos líneas hechas de puro y absoluto miedo dividían el planeta en 4 sectores perfectamente simétricos y pacíficos [*mientras alguien hace uuuuhhhh y danzan —danza conectora—*].

Aire:

Aire viento tornado

Remolino zumbar pájaros

Cielo alas nubes

Ventilador aire acondicionado ventisca

Suspiro

Soplo espíritu huracán

Suave sueño sensible

Sensual suspiro sensual

Gas sustancia volar

Escalofrío libre de frío

Suspiro flotar suspiro

Volar

Volar

Volar

[*caen al suelo, los pequeños salen y cantan una vez, luego los grandes bailan y cantan todos juntos*].

El viento se escapa hacia el sur
El viento suspira luz
El viento vuela como ave
El viento es inatrapable
Y aquí las casas están en las nubes
Y aquí la música resuena y sube.

Escena dos

[*Danza conectora*]

Tierra:

Ellos Tierra	Allá montaña
Tú terrón	Aquí Monserrate
Algunos hierros	Ella rascacielos
Yo ladrillo	Él busca tumbas
Mañana Jungla	Abajo los topos
Ayer desierto	Arriba los perros
Vosotros paredes	Ellos arena
Nosotros arena	Nosotros tierra

[*caen al suelo, los pequeños salen y cantan una vez, luego los grandes bailan y cantan todos juntos*].

[Canción de la tierra]:

La salida de animales que habitan la tierra

La, la, la, la (Bailando entran al escenario los niños)

Que salga el pollo con su pico, dando pio (movimiento de brazos en posición inferior)

Que salga el gato con su mia, dando dos vueltas (dan dos vueltas en el piso)

Que salga el perro con ladridos, dando un besito (muak, dando besos al público)

La, la, la, la (Haciendo palmas se cambian de puesto)

*Que salga la oveja con su lana toda trasquilada
que salga el sapo con su rana dando dos saltitos
que salgo el cerdo rosadito con su cola*

enroscadita...

La, la, la, la (Haciendo palmas se cambian de

puesto)

Que salga el elefante grande con su trompa elegante.

Que salga la vaca con su mu repartiendo lechecita...

La, la, la, la (Bailando salen del escenario)

[*Danza conectora*].

Agua:

El océano es un chorro tranquilo
De babas lágrimas y lluvia
De gotas de jugo y sudor
Bebidas por sangre caliente

A veces turbulenta, a veces paciente
No importa si es tsunami o regadera
A veces laguna, a veces cascada
Tengo goteras por toda la casa

Gota por gota pasa
Y aunque hermosa escaza
Baja la montaña y desaparece
En aquel manantial al cual pertenece

A veces del cielo baja
Y por mi rostro pasa
Cristalina se siente
Y lentamente me estremece

Y en un largo suspiro
Siento que desaparece
Tal vez sea mi temor
A que el sol la seque.

[Introducir canción del agua]
Fluye el agua con tranquilidad
somos fuego y somos mar.
Salimos a caminar entre lagos y lagunas,
los peces hacen burbujas
y la lluvia hace plash, plash, plash.
Con bombas de agua nos gusta jugar
y aunque no lo crean el agua no sabe nadar.

[Danza conectora]
FUEGO

*Torrente de llama
Que extingue la vida
Que arde en mi pecho.
De día y de noche
Recorro los bosques entre miedos y temores.
Estas en las cuevas brindando calor
Lo encuentro en tus ojos, en tus manos que construyen
En tu cuerpo que se mueve aquella braza ardiente
Que me quema en una danza mística que ilumina con su llama*

*Tu ser de luz, creador y destructor,
Los bosques temen tu llegada, mientras que te expandes
Sigilosamente
Y el estruendo de la vida es consumido en tus ardientes llamas inundando las cuevas
oscuras*

Canción del Fuego

Acto II

[Año nuevo AIRE]: [Proyección 11:56 meteoro 1]

I:

«Es año nuevo y en la tierra del aire todos estamos alegres, reunidos en la plazoleta esperando la llegada del rey»

II:

«Al aparecer el gobernante de mi tierra natal todos sus habitantes aplauden y gritan como si fuera el mismísimo Suspiro Pit»

III:

«Él da la orden y enseguida comienza la celebración del año nuevo nuboso; me dejo llevar por el sonido creado por el viento, y todos al igual que yo comienzan a bailar; todos estamos aquí, celebrando la unificación del pueblo del viento».

IV:

«Bailamos al son del viento creado por mis demás hermanos, y todos nos dejamos llevar creando ventiscas. Cada frazada, cada movimiento crea remolinos enormes que arrasan todo lo que tenemos».

[Año nuevo TIERRA]: [Proyección 11:57 meteoro 2]

I:

«Los terreros tenemos la tradición de subir a la montaña más alta, convertirnos en esferas y tirarnos a un río de lodo desde esa altura».

II:

«Nos levantábamos para celebrar un año más de vida de Gerardo Antonieto, nuestro Dios-Piedra, que como mandaba la costumbre, cumplía años cada año nuevo».

III

«Ya en la tarde comíamos sin parar albóndigas de arena y topacio, con jugo de esmeralda, nuestra comida típica, que alimentó hordas de terreros en los tiempos míticos»

IV:

«Luego bailábamos hasta que el rey terrero lanzaba una luz al cielo que anunciaba la llegada del año nuevo»

[Año nuevo AGUA]: [Proyección 11:58 meteoro 3]

I:

«Antes de que acabe el año, los seres más nobles del mundo del agua se alistan para ir al espacio».

II:

«Montados con cascos de agua y luz, montan sus gigantes naves, armados con sacerdotes hijos del agua y la luna, para hablar con el dios Sol»

III:

«Fuera de la atmósfera, los seres de agua empiezan su oración: le piden al Dios-Sol, que en esta nueva vuelta no aumente su calor y no derrita los glaciares, ni evapore los ríos, ni seque los mares».

IV:

«antes de que llegue la noche del año nuevo, vuelven a su tierra y comparten en familia los manglares que han preparado»

[Año nuevo FUEGO]: [Proyección 11:59 meteoro 4]

I:

«En los preparativos del año nuevo, siempre hay algarabía y afán en las calles de fuego, incluso hasta el último minuto».

II:

«Acá, entre el calor y las llamas, la llegada del nuevo año se celebra comiendo carbón ardiente y tizones encendidos».

III:

«Entonces, cuando el pueblo está en silencio, justo antes de las 12, mientras se eleva el reloj en llamas, sube desde Averno y aparece en la mitad del plaza, majestuoso, ardiente y brillante, Helios, el Ave Fénix, padre de todos los habitantes de esta tierra y se eleva hasta el cielo».

IV:

«Ya en el cielo, en lo más alto de la noche, Helios se incendia por completo, se inmola, y se deshace en casi infinitas partículas de ceniza y polvo, y llueve carbón fino y ardiente llenándolo todo, las calles y las casas, y de ceniza aún caliente renacen todos sus habitantes, cuando el reloj da las 12».

Cae el meteorito y el planeta se mueve en la galaxia hasta llegar a donde los alienígenas.

Acto III

Salen nuevos personajes a escena todos vestidos de colores fluorescentes (Se activa luz negra) todos baila la canción Awrawriwrawro de la agrupación 31 minutos mientras hacen la coreografía preparada que consisten en pequeños movimientos acrobáticos coordinados. Luego de ello caen al piso y uno de los “Alienígenas” canta la canción para presentarse:

Canción de los alienígenas

planeta de mil flores cielo de mil colores
cien lunas iluminan nuestro camino pique en el universo
flota resonamos en paz y amor

te invitamos a vivir a compartir
a vivir y a sentir somos un mismo corazón
pum ca pum ca pum ca pum ca pum

te invitamos a vivir a compartir y a sentir
cantar, bailar, soñar, jugar y reír
te invitamos a vivir (Bis)

[Diálogo entre Luna y los representantes]

Canción de los volcanes (Inventada por los niños)

Lava lavita, lava lavita... tan solita, tan solita...
Que se estaba hundiendo //
Y no sabía qué hacer...//
Y no encontró a su amor especial /
Y escucho alguien más /
Cantando su canción... (Se canta dos veces)

10.2.2 Anexo teatral No. 2

LIBRETO

El amor es como el Agua

Semillero Artístico Vuelo 2018-2

Sobre cómo el espíritu del amor se fusionó con el espíritu del agua y sus aventuras en la
Tierra

ACTO I

Escena I

CANCIÓN: RAPIDO DESPACIO

Teníamos una parte para la tristeza, pero estamos tan tristes que no podemos cantarla.

2 black out

3 congreso de las emociones

Pasado un siglo desde el último *Congreso de Espíritus, emociones y otras entidades metafísicas afiliadas al Universo C-137* la reunión volvió a darse, como cada 100 años, en lo alto de una montaña enorme, y como la última vez lo habían hecho en una montaña del Tíbet, en Asia, esta vez prefirieron un clima más cálido y decidieron realizar el congreso en Latinoamérica. Desafortunadamente le encargaron escoger el sitio a la Tristeza (que hacía 28 siglos no la podía elegir) y como ella siempre anda con muchos sacos, terminó escogiendo un cerro de Bogotá, pensando que en ese clima hacía un calorcito bien sabroso.

Llegaron así pues a Monserrate, en una noche lluviosa de las que no se escapan ni los ratoncitos de tierra, no sólo las emociones y los espíritus más importantes, sino otros invitados:

Capuchón: ¡Alegría! ¡Tristeza! ¡Ira! ¡Amor! Qué emoción me da verlas de nuevo, es un placer para mí poder de nuevo coordinador su congreso secular, pasen tengo sus puestos preparados.

Alegría: Me alegra mucho verte de nuevo Capuchón, ¡qué grande estás!

Tristeza: [Con gesto muy triste y suspiros] No puedo creer que ya pasaran 100 años.

Ira: ¿Otra vez tú? ¿Qué no se pueden conseguir alguien más para estas cosas?

Amor: No lo escuches Capuchón [Con un abrazo] haces un maravilloso trabajo.

Capuchón: [Con gesto confuso] Eh, gracias, gracias, tomen asiento mientras recibo a los demás.

Alegría: Bienvenidos a todos, soy alegría demos inicio a nuestra reunión.

Ternura ¿cómo has visto al mundo en los últimos 100 años?

Ternura: Los bebés y los cachorros siguen siendo muy bonitos, pero ya nadie se interesa por el cielo y los campos; todos tienen esas pantallitas que nos los dejan sentir.

Capuchón: Miedo, y tú ¿qué opinas? ¡uff! entren rápido estar acá afuera me da mucho miedo (los empuja)

Miedo: Yo ya no sé ni qué decir, todo está tan oscuro, tan gris, que ya no consigo ver el futuro; tengo miedo del mañana, de que las personas se pierdan en el cinismo, en la idolatría de su propio ser, en el abismo de sus pesadillas.

Pues la gente quiere avanzar e inventar cosas, porque le teme a la muerte y a la ignorancia; lo malo es que la gente no ha entendido que ser diferente no es motivo de temer a los otros.

Capuchón: Amor ¿y tú cómo vas?

Amor: Pues lo bueno es que todavía hay muchas personas que quieren y trabajan por la paz y la unidad; pero los últimos años han sido tan difíciles que siento que el mundo empieza a perder su esperanza en mí.

Capuchón: Ira, ¿y tú? ¿piensas lo mismo que miedo?

Ira: Pienso eso y más, en realidad ya ni me da rabia ver al mundo como está, es más bien como una frustración, como una impotencia ante los hombres y mujeres que perdieron su fuego interior y que ahora están llenos de ira fría, de ira que no transforma, que no sirve para nada.

Tristeza: Es verdad, creo que se han vuelto adictos a mí; antes los ayudaba, les balanceaba el alma, les mostraba el claroscuro de la luz...pero creo que ha perdido la luz (se arrodilla y llora, Capuchón va hasta ella, la abraza y la levanta).

Capuchón: Bueno, pero algo debe poderse hacer ¿no?

Locura: ¡La solución es la magia!!!

Tiempo: Hay que parar el tiempo.

Capuchón: Pero en algún momento habría que dispararlo y todo seguiría igual

Fuego: Yo digo que hay que quemar el mundo.

Capuchón niega con la cabeza

Ternura: Yo digo que enviemos muchos cachorritos.

Capuchón: Sí, son muy tiernos, pero luego crecen

Ira: Dejémoslos que se maten

Viento: ¿Y si les enseñamos a volar?

Capuchón: ay no, después ensucian las nubes

Alegría: Yo digo que todos coman muchos chocolates

Capuchón: no, después todos se intoxican
Tristeza: La solución es sentarse a llorar en la ducha.
Capuchón: ¿Y el agua? ¿Alguien quiere pensar en el agua?
Miedo: A mí no me miren, a mí las soluciones me dan tanto miedo como los problemas.
Razón: Yo digo que ninguno tiene la razón;
Capuchón: pero tiene que haber algo que podamos hacer
Razón: ¿Y si hacemos una poción para que las personas no se estanquen?
Locura: Por eso magia.
Miedo: Pero ¿quién la va a llevar a la tierra? Yo no voy por allá.
Viento: Yo creo que puedo hacer algo. Yo tengo una amiga, pero siempre está ocupada.
 Esperen un momento
 viento va por agua.
Agua: Hola yo soy agua, viento me contó lo que está pasando...yo los puedo ayudar, pero necesito que cada uno ponga lo mejor de sí mismo para hacer la poción.
Locura: Toma: La habilidad de bailar, aunque no haya música.
Tiempo: La habilidad de transportarte muy muy muy rápido
Fuego: Calorcito para las noches difíciles
Ternura: Te doy la capacidad de ver muchos cachorros
Ira: FURIA, para que espantes el peligro
Viento: Sopla
Alegría: Sonrisas, muchas sonrisas, que nunca te falten las sonrisas
Tristeza: la capacidad de recordar que los días grises también existen
Miedo: Te doy la capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, para que te cuides de los que te quieran hacer daño.
Razón: Yo Inteligencia y sabiduría
Se toma la poción, black out, empieza la danza.

4 black out
 5 danza del espíritu del agua
 6 black out
 7 conversación Zara y Sofía citación en el parque

Entra Zara refunfuñando, hablando con Sofía por Celular.
ZARA: hola Sofía no te imaginas lo que acaba de pasar[enojada]
SOFIA: cálmate Zara no te enojas así por todo
ZARA: pero como quieres que no me enojas si todo el mundo me quiere molestar por todo
SOFIA: bueno ya entonces nos vemos en parque, pero cálmate
ZARA: ay [enojada]bueno ya voy para ya

8 juego en el parque

Danza de los congelados

Están los amigos jugando a las caras congeladas. HIKUUUU
Entra el espíritu del agua-amor y contempla toda la escena desde la parte de atrás, hasta la siguiente indicación.

Zara: ¿Puedo jugar?

Ira: No.

Zara lo ignora

Zara ¿Puedo?

Amor: Obvio.

Juegan, y en varias ocasiones Ira hace trampa, y al final hace caer a Zara.

Zara: ¡Tramposos! ¡Siempre tramposos!

Ira: ¡Qué va! Usted se cayó sola. ¡Levántese llorona!

uuuuusshhh

Zara se levanta y los empuja

Ira: ¡Ya no puedes jugar!!! ¡La tramposa eres tú!!!

Sofía entra

Sofía: ¿Qué está pasando?

Zara: Nada Sofí, vámonos, dejemos a los infantes con sus jueguitos.

Zara y Sofía caminando

Z: Menos mal llegaste, si no les parto la cara

S: Pero no era para tanto

Z: ¿Que no era para tanto? ¿QUE NO ERA PARA TANTO?

S: Estos días has estado súuuper sensible. Has estado un poco alzada...estresada...un poco fastidiosa. Debo irme, te quiero...chauuuuu

Black Out. Entran los padres de Zara y luego Zara.

9 discusión con los padres

Mamá: ¡Zara! ¿Dónde estabas?

Z: Por ahí, en la calle. ¿Por qué?

Papá: Me llamó tu profesor de biología, me dijo que no le presentaste la tarea.

Z: ¿Qué quieres que haga? A mí no me gusta esa materia.

P: No tiene que gustarte, te sirve para ser alguien en la vida.

Z: Yo no quiero ser bióloga: quiero ser bailarina.

M: Estás muy grosera últimamente.

Z: Sólo digo lo que pienso.

M: No se trata de lo que piensas, se trata de cómo lo dices.

Z: Pero si mi papá no estudió, y aquí estamos, no nos morimos de hambre.

P: ¡Me respetas Zara!!!

Z: ¿Y por qué?

M: Porque somos tus papás.

Z: Yo no elegí eso.

M: Entonces cuando estés vendiendo dulces en una esquina no vengas a pedir refugio.

P: Bueno ya [*a las dos*]. ¡Estás castigada! ¡A tu habitación!

Zara sale gruñendo.

Zara, sentada en su cama, llorando, refunfuñando entre dientes. Aparece el espíritu del agua.

Escena III

10 danza de la tensión mientras pasan los sueños

SUEÑO

el espíritu del agua se mete en los sueños de zara. Escena de danza de la tensión, entre el espíritu del agua y zara. En un punto de la danza zara cae y rueda...Se sienta agotada en el sueño y salen los niños y bailan sí que puedes

SI QUE PUEDES – CANCIÓN DE EL KANKA

11 black out

12

Zara despierta confundida por el sueño.

Z: ¡Qué sueño tan extraño!!, ¿qué me está pasando?

AGUA: Hola Zara

AGUA: Queremos mostrarte algo...

Z: ¡Déjame en paz, quiero estar sola!

AGUA: (Las dos la abrazan), queremos mostrarte todo lo que hemos hecho por ti en estos años.

[Se apagan las luces, telón blanco, proyección de los recuerdos. Se muestran “diapositivas sobre algunos recuerdos donde estuvo siempre el amor mientras ella crecía (bañándose, en el lago con patos, cocinando, jugando con burbujas, montando bici, en el parque acuático y jugando en los charcos... etc.), mientras la sombra de miranda al lado reacciona a estos recuerdos intentando ignorarlos.]

Z: No entiendo para que me muestran esto, no me interesan, son solo recuerdos, ya no están

A: ok, quieres ver algo de lo que pasa ahora mismo?

[Se muestran las repercusiones de las acciones de Zara en los padres, y los amigos]

En el comedor de la casa.

MAMÁ: (Llorando), no lo entiendo, yo solo quiero que sea feliz, verla así me parte el corazón.

PAPÁ: (consolándola) Tranquila, todo va a mejorar, debe haber algo que nos devuelva a nuestra hijita feliz

EN EL PARQUE:

A. Tristeza: ay no Zara me arruinó el día yo mejor me voy

A. Amor: Tal vez tiene problemas deberíamos darle un tiempo y se pondrá mejor

A. Ira: Que va, yo no tengo que aguantarme las pataletas de Zara, yo no me la pienso aguantar.

Sofía: (triste por haber peleado con su amiga) – tanto tiempo de ser amigas.. no entiendo por qué está así?, Es probable que ya no pueda ser más su amiga...

Zara

reacciona

...

- No sabía todo el daño que podía causar a quienes están siempre a mi lado...?

13 CANCIÓN DEL CAMBIO

Pasos - Pilar Cabrera

BLACK OUT

14 Mago la magia es igual

Científico

Científico: ¿Cómo se te ocurre que la magia es lo mismo que la ciencia??

Científico: La ciencia es lo que ha permitido el avance de todos los seres humanos, que tú y yo estemos acá.

Mago: Jajaja, pero la magia es ciencia y además es más divertida, ya te muestro. Niños hoy vamos a realizar un juego de magia que se llama la Naranja Volcánica. Todos los niños dicen, sí. ya verán cómo sale la lava de colores, hacen el experimento y el científico interrumpe.

Científico: Un momento... no puedes engañar a los niños, la naranja contiene muchas nutrientes para el cuerpo como Vitamina C, magnesio, hierro, tiene ácido cítrico, seguramente tú le pusiste al naranja bicarbonato de sodio y colorante que, en reacción al ácido cítrico de la naranja, eso genera dióxido de carbono que fue lo que salió de la naranja...

Mago: ¡ummmm!, ahhhh, pero aún les puedo mostrar algo mucho más maravilloso, miren puedo crear una columna de humo, (realiza experimento de agua oxigenada con permanganato de potasio)

Científico: eso no es nada, es una reacción química de combinar permanganato de potasio agua oxigenada, al descomponer sus ingredientes, creamos una gran columna de humo compuesta de vapor de agua y oxígeno. gases que no son tóxicos.

Mago: definitivamente tu no entiendes, Miren aún más lo que puedo hacer (realiza el siguiente experimento) (sale una gran espuma a la que llama crema dental para elefantes).

Mago: ¡con este truco no podrás hacer nada! (saca una carta y le pide al a alguien del público que saque una) muéstrasela al público, luego el mago saca la carta correcta la muestra al público y allí dice, es más voy a elegir a alguno de ustedes para transmitirles mis poderes

Científico: Como venía comentando

15 Mago-científico-Zara

16 Parque-espectáculo de magia

17 Mago le da poderes a Zara

18 Zara pide perdón a amigos

19 Zara pide perdón a sus papás

20 Llamada dramática con Sofía

21 Sofía discutiendo con los papás y agua acercándose

22

De nuevo vemos el Congreso reunido.

Alegría: Ya debería haber vuelto agua.

Miedo: ¿Y si no vuelve? ¡Qué horror!

Ira: ¡Ah no, es que si no vuelve...!

Ternura: Sí va a volver, ella es muy valiente.

Capuchón: ¡Ahí viene! ¡Ahí viene!!!!

Entra Agua bailando.

Agua: Uuuyy que cansancio, esto ha sido muy duro. Pero la poción ha sido todo un éxito.

Miedo: ¿Y entonces?

Agua: Pues nada, seguir, aún mucho, muchísimo por hacer. Me debo ir ya.

Sale agua.

Capuchón: Bueno, ¿ya terminemos no? este congreso ya está muy aburrido.

Ira: Sí, igual ya no estamos haciendo nada.

10.2.3. Anexo teatral No. 3

GUIÓN LITERARIO VIDEOCLIP “VIENTO”

Semillero Artístico Vuelo 2018

ESC 1/ EXT DÍA/ PARQUE NATURAL

Un día de sol en un parque natural esta **HELEN** (9 años), vestida con unos leggins, manchados en las rodillas y llena de pega (evidencia de todo un día de juego) porta una camiseta $\frac{3}{4}$ que tiene un estampado; alrededor están sus juguetes más preciados y una caja perforada con varios huecos, decorada por ella misma lleva el nombre de *Alita*, sobre una suave tela que LUNA ha dispuesto para demarcar la zona de los objetos.

Ella se encuentra arrodillada, con la cabeza inclinada hacia abajo sollozando, entre sus manos se alcanza a notar un pañuelito especial que contiene un pajarito que acaba de fallecer.

Su soledad se ve interrumpida por una ráfaga de viento que llama la atención del ella, HELEN seca sus lágrimas con una de sus manos y mantiene el pañuelito en la otra, sube la mirada y se percata de unas plumas que viajan en dirección hacia el bosque. HELEN se pone en pie, mantiene el pañuelito en sus manos y se dirige hacia el bosque.

ESC 2 / EXT DÍA/ ENTRADA DEL BOSQUE

HELEN camina curiosa y se dirige por un sendero de altos árboles de eucalipto, camina precavida y curiosa revisa el perímetro y se fija en la altura de los árboles meciéndose por el viento; de repente la ráfaga de viento regresa, HELEN baja la mirada y es sorprendida por la presencia de **YAKU**(13 años) Guardián del viento, un niño vestido con una capa de plumas de cartón de mirada serena y segura le sonrío, le pide a HELEN el pañuelito, ella se lo entrega y este a su vez le hace entrega de un elemento pintoresco y mágico. El introduce el pañuelito en una caja especial la cierra y la cuelga entre sus brazos. La ráfaga de viento se vuelve más envolvente y el lugar se transforma en mágico.

ESC 3 / EXT DÍA/ BOSQUE MÁGICO

YAKU lleva a HELEN por un sendero, atraviesan el bosque frondoso por diversos caminos, después de recorrer gran parte del terreno; llegan al árbol más frondoso y grande de todo el bosque, en este se encuentra una escalera y un espacio sagrado con objetos fantásticos como plumas de colores y una pequeña entrada de cartón. YAKU invita a HELEN para atravesar la escalera, ella temerosamente le da la mano y acepta. Pasan los dos la escalera que cuelga en lo más alto del árbol y colocan el pañuelito en una de las ramas que esta modificada específicamente como si se tratara de un altar. Las plumas nuevamente vuelan alrededor de ellos.

YAKU se quita su escudo el cual resulta ser una cometa, lanza la cometa al vacío y ella vuela alrededor de todo el bosque.

ESC 4 / EXT DÍA/ BOSQUE MÁGICO Y PARQUE DE NIÑOS

La **COMETA** (dron) vuela y llega hasta un parque de niños, HELEN y NIÑOS se divierten (Ellos tienen un objeto parecido al que HELEN porta desde que entro al bosque), todos intentan volar cometa, se divierten ríen y juegan. HELEN está en la punta, los demás niños están en formación de vuelo, todos estas conectados por el brazo del otro.

ESC 5/ EXT DÍA / BOSQUE MÁGICO

YAKU camina por el sendero y se pierde entre el espesor del bosque.

Funde negro.

Corte a créditos.

10.2.5. Anexo teatral No. 4

LIBRETO LA BRUJA BUENA

Semillero Artístico Vuelo 2019-1

Amanece en la Bogotá "Mágica y de los hechizos".

¡Hola! hoy voy a hablarles de la amiga bruja, en su corazón habita la magia y cerca de ella viven muchos seres, unos muy felices, otros muy bravos y otros muy tristes.

Ella sabe que la magia puede ayudarnos a ser mejores y que las pequeñas acciones pueden cambiar el mundo.

Una vez conoció un amigo que era un "Mimosaurio" él estaba muy triste porque parecía muy bravo y no lo era Él quería contar su verdadera historia:

CANCIÓN MIMOSAURIO

La semana pasada llegó un amigo desde el espacio no sabemos mucho de él, pero de tanto cantar se nos pegó la canción:

CHOCOCOHETE

Después en una de sus expediciones para encontrar nuevas pociones se topó con una gran familia de esqueletos que estaban muy enojados porque solamente podían salir a jugar y divertirse una noche en todo el año.

CANCIÓN LOS ESQUELETOS – PUERTO CANDELARIA FT ANDREA ECHEVERRI

¿Saben cómo los curo a todos ellos? Al mimosaurio que le faltaba amor le receté 5 abrazos, 1 agua panela y 2 besos. A la familia de esqueletos que sentía mucha ira los mandó a correr 3 maratones y a tomar 6 gotas de poción de la paciencia, 3 en la mañana y 3 después de cenar, a mi amigo extraterrestre no le dio nada, porque nunca lo pude entender, pero ¿Saben amigos? Lo mejor de estar cerquita de ella es que tiene una canción mágica y cuando la cantas tienes la certeza, que juntos podemos cambiar el mundo ¿La cantamos juntos?

CANCIÓN – SOY UNA BRUJA

10.2.6. Anexo teatral No. 5

LIBRETO
CAREPES

Semillero Artístico Vuelo 2019-2

Alfombra roja.

Entra Rosaura Margarita Tercera a la escena mientras Venecia está arreglándose y dándose los últimos detalles para antes de empezar a transmitir en vivo, la cámara ya está grabando...

Venecia Buenaventura: Ahora no tengo dinero, además estoy muy ocupada, vete.

RMT: No quiero ninguna moneda, no necesito limosnas.... solo necesito cinco minutos de su tiempo, las dos cosas más tristes de un ser humano es estar solo y pasar hambre, nunca le niegues un plato de comida a tus familiares, cuando ellos estén, no te sientes sola en un comedor, porque tú un día no vas a poder sentir su calor. Como me pasó a mí.... (Llora)

VB: Se le aguan los ojos y la abraza.

Camarógrafo: Estamos al aire en 5, 4, 3, 2...

Santa trinidad: Espere, espere... ¡Eso está todo sucio!, usted tan bonita, toda arreglada y va a salir toda <jhaa, jhaa> se acerca al lente y lo limpia con ese lente todo sucio, además vea, como van a grabar acá con ese piso así, todo desarreglado... Mi teatro tiene que estar lindo, presentable... Claro, mi teatro porque quién más que yo lo mantiene limpio, este chuzo ya se hubiera caído de no ser por los 14 años, 7 meses y ocho días que llevo yo acá, dándole mi juventud, lo único que me falta a mí hacer acá es ser la estrella... para que ustedes vengan a...

Mientras tanto el camarógrafo y la presentadora intentan pelear con ella, le dicen que están al aire, pero ST empieza a limpiarla a ella. Al final le camarógrafo corta la imagen, que regresa 15 segundos después con la presentadora peinándose de nuevo y sintiendo el olor a fabuloso que le quedó después del encuentro

Presentadora: Bienvenidos a una nueva entrega del Concurso Anual de Risas, Espectáculos y Populares Experimentos Sonoros, los premios **CAREPES**. Y por supuesto antes de la gala vamos a hablar con algunos de nuestros invitados más importantes. Estamos con el Representante de la Comisión Nacional de Chorradas (Diego): ¿Cómo se siente esta noche?

RCNC: Siento muchas chorradas

P: ¿Quién cree que se va a llevar el premio de la noche?

RCNC: Seguramente el premio de la noche será a la mejor chorrada.

P: ¿Cuál es su nominado favorito?

RCNC: Pues entre tanto talento para las chorradas, me vuelvo una chorrada decidiendo.

P: Ok... ¿Tiene alguna chorrada preparada para esta noche?

RCNC: Señorita, su pregunta me parece incomprensible, incluso impertinente y grosera. Hasta luego.

P: Bueno, estábamos en directo con el Representante de la Comisión Nacional de Chorradas. Recordemos que estos premios serán presentados, como todos los años por su fundador, el magnífico Andrés Covarachía Echavarría Peñalosa, quién en cada gala nos regala lo mejor de sí y encarna lo mejor del estilo, el glamour y la decencia nacional.

Encontramos ahora al paparazzi

PPZ: ¡Fotógrafo!

P: Fotógrafo fisgón, entrometido y sin escrúpulos de todos nuestros nominados. ¿Qué lo trae esta noche a este evento?

PPZ: Hoy, mi querida Cristina Buenaventura, he decidido darme la noche libre, y hoy vine solamente a divertirme. Permiso, buena noche.

P: ¿Pero, y entonces quién va a tomar las fotos del evento? Esto es una desgracia

Alejandra Ochoa: Yo puedo hacerlo.

P: ¿Usted? ¿Segura?

AO: Por supuesto, soy una profesional.

P: Mmmmmmm bueno, tome su lugar, preséntese con Hillary y reciba su chaleco.

mmmmm, bueno. Pronto empezará la entrega de premios, así que nos vemos adentro. Oigan ustedes, ya no más.

Ideas para J.B:

ST: Recibamos al ganador del premio al Más distraído del año, ¡Pedro!

Entra a recibir el premio, saluda emocionado, sale del escenario sin el premio. Hilary lo “pispera” y le muestra el premio para que venga, Él vuelve al escenario por el premio. Vuelve a saludar. Y se queda sonriendo.

- ¿No va a decir unas palabras?

-La verdad no esperaba ganar nada, es más, ni siquiera iba a venir.

- ...

-Bueno, en todo caso me encanta que hagan estas cosas un domingo, así no tengo que faltar al trabajo, he faltado mucho.

-Pero hoy es viernes

- ¡¿Qué?! ¡O sea que también falté ayer a trabajar! Aaaaahhhh

Sale del escenario, sin el premio, de nuevo. Vuelve y lo recoge en silencio, se va digno.

Ideas para M.B:

Salir con un foco que se enciende cada vez que tiene una idea.

Ideas para M.M:

Hacer su papel en la alfombra roja. Y que luego reciba su premio en vivo. Laura se lo puede entregar diciendo:

-Se lo íbamos a dar a alguien más, pero esta niña me conmovió el corazón.

***No quiero ninguna moneda, no necesito limosnas.... solo necesito cinco minutos de su tiempo, las dos cosas más tristes de un ser humano es estar solo y pasar hambre, nunca le niegues un plato de comida a tus familiares, cuando ellos estén, no te sientes sola en un comedor, porque tú un día no vas a poder sentir su calor. Como me pasó a mí.... (Llora)

10.3. ANEXOS AUDIOVISUALES

10.3.1. Anexo audiovisual 1

Lanzamiento Videoclip Agua:

https://www.youtube.com/watch?v=u8_jB0VRaMg

10.3.2. Anexo audiovisual 2

Ejercicio Luces y fotografía – Artes visuales

<https://www.facebook.com/471518516253799/posts/3913428178729465/>

10.3.3. Anexo audiovisual 3

Video de participación del Semillero Artístico Vuelo en el Festival Crea

<https://www.youtube.com/watch?v=xuPf6Y43IWU&t=5s>

10.3.4. Anexo audiovisual 4

Video Semillero Artístico Vuelo

https://www.youtube.com/watch?v=rg2ZgEvoy_A

10.3.5. Anexo audiovisual 5

Video de socialización del proceso de investigación abordado en “Semillero Artístico Vuelo”: Un espacio para la formación estética y la configuración de subjetividades

<https://youtu.be/CvEZi4Bjrxs>

10.4. MATRIZ DE FOTOGRAFÍAS, ILUSTRACIONES Y GRAFICOS

Grafico I	Fases de la investigación	P. 20
Ilustración I	Ubicación geográfica Asociación Cultural Vuelo	P.30
Fotografía 1	Profesora Miriam	P.33
Fotografía 2	Profesora Daniela	P.33
Fotografía 3	Profesora María	P.34
Fotografía 4	Profesor Harold	P.34
Fotografía 5	Profesora Diana	P.34
Fotografía 6	Profesora Paula	P.35
Fotografía 7	Profesora Alejandra	P.35
Fotografía 8	Profesora Laura	P.36
Fotografía 9	Profesora Lady	P.36

Fotografía 10	Canto Ojo de Agua	P. 61
Fotografía 11	Comunidad reunida	P. 61
Fotografía 12	Niños jugando	P. 61
Fotografía 13	Familias viendo presentación	P. 61
Fotografía 14	Dibujo en clase	P. 64
Fotografía 15	Dibujo en clase	P. 64
Fotografía 16	Dibujo en clase	P. 64
Fotografía 17	Dibujo en clase	P. 64
Fotografía 18	Dibujo en clase	P. 64
Fotografía 19	Niños explorando hielo	P. 68
Fotografía 20	Niños observando péndulo pintor	P. 68
Fotografía 21	Dejando huella	P. 68
Fotografía 22	Realizando experimentos	P. 68
Fotografía 23	Trabajo en clase	P. 70
Fotografía 24	Trabajo en clase	P. 70
Fotografía 25	Trabajo en clase	P. 70
Fotografía 26	Trabajo en clase	P. 70
Fotografía 27	Trabajo en clase	P. 70
Fotografía 28	Calentamiento virtual	P. 33
Fotografía 29	Dibujos desde casa	P. 33
Fotografía 30	Pintado el cohete	P. 77
Fotografía 31	Diseñado y pintando	P. 77
Fotografía 32	Selección de temas de la canción	P. 80
Fotografía 33	Lluvia de ideas	P. 80
Fotografía 34	Aprendiendo la canción	P. 80
Fotografía 35	Observando materiales	P. 82
Fotografía 36	Explorando materiales	P. 82
Fotografía 37	Aprendiendo la canción	P. 82
Fotografía 38	Danza de elementos	P. 86
Fotografía 39	Muestra audiovisual	P. 86

Fotografía 40	Diseñando vestuario	P. 86
Fotografía 41	Diálogos	P. 90
Fotografía 42	Niños bailando	P. 90
Fotografía 43	Danza del agua	P. 90
Fotografía 44	Cierre de obra	P. 93
Fotografía 45	Dúo	P. 93
Fotografía 46	Sketch	P. 93
Fotografía 47	Premios	P. 96
Fotografía 48	Sketch	P. 96
Fotografía 49	Danza de los animales	P. 96
Fotografía 50	Juego con origami	P. 99
Fotografía 51	Recorriendo senderos	P. 99
Fotografía 52	Caminando entre el bosque	P. 99
Fotografía 53	Grabación puente colgante	P. 105
Fotografía 54	Grabación de escena M.M	P. 105
Fotografía 55	Grabación de escena S.B	P. 105

10.5. COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD DESPUES DE LA SOCIALIZACIÓN

10.5.1. Comentario 1

COMENTARIOS DE MIRIAM REDONDO – DIRECTORA ASOCIACIÓN CULTURAL VUELO

Buenas noches a todos, al equipo del Semillero Artístico Vuelo, realmente estoy muy feliz de ver este vídeo, me parece que es un sueño que se ha hecho realidad gracias a la decisión de Lady, Laura y María de querer hacer visible lo que hacemos en el Semillero Artístico Vuelo.

Como ustedes saben este es uno de los programas en los que más hemos hecho un esfuerzo grande especialmente por el tema financiero, que no siempre tenemos las posibilidades pero que lo hemos mantenido, aún con muchas dificultades desde el 2012 y que esta sistematización que ustedes hacen del 2018 al 2020 visibiliza muchas cosas que siempre teníamos ahí en el corazón que sería importante recogerlas y que nunca habíamos tenido ni el tiempo ni la capacidad de poder hacerlo así que lo que ustedes están haciendo desde el espacio pedagógico acompañadas por la Universidad Pedagógica Nacional es una gran oportunidad de hacer visible a la ciudad lo que se está haciendo con este espacio que representa el Semillero Artístico Vuelo.

Quiero realmente hacer un gran agradecimiento porque esta sistematización hace posible que este proceso que nosotros llevamos allí, se pueda replicar y tejer comunidad en los territorios, favorece la reflexión las historias de vida y las transformaciones, realmente quiero agradecer muchísimo a Laura, María y Lady el aporte desde la formación pedagógica que ustedes trajeron ya que pues, el equipo de trabajo somos maestros, artistas, algunos de ellos con más profundidad en lo artístico otros con más profundidad en lo pedagógico pero este proceso que hicieron, hace visible el empoderamiento y el enorme potencial de creación de los niños y las niñas, cuando se les abre un espacio a partir de un taller artístico interdisciplinario donde sus voces son escuchadas tenidas en cuenta, estos diálogos que se generan en el taller genera grandes aportes desde el punto de vista de la investigación pedagógica, y el aporte que nosotros a través de esta labor sencilla, con cariño, con afecto, desde el juego, desde la pedagogía del afecto aportamos a la ciudad a través de esta sistematización que ustedes hacen, genera un aporte metodológico desde el tema de la creación.

Desde la dirección de la Asociación Cultural Vuelo, hemos tenido muchas falencias, nos hemos equivocado siempre esta necesidad de la reflexión para mejorar tal y como ustedes lo recogen en el documento este es solo el comienzo de algo que puede seguir transformando y de manera mucho más profunda, de manera mucho más clara porque estamos entendiendo lo que estamos haciendo, como profesores, recoger la memoria de esas transformaciones que se dan en los territorios, de cómo tejer comunidad desde todos los espacios y construir una cultura de paz.

A los profesores que han dejado su vida allí en el espacio de creación, que aun sabiendo que no tenemos recursos para pagar que debería pagarse con todo el esfuerzo que ellos hacen pero a veces no tenemos los recursos, pero ellos nunca han puesto por encima el compromiso con el semillero a el tema de los recursos, siempre todos han estado dispuestos a dar incluso su vida, porque esto va más allá de un asunto de la formación va un asunto de la vida, del compromiso con el otro de la necesidad de esa construcción que todos, todos los días estamos dispuestos a dar. Un gran abrazo muchas felicitaciones, creo que esto ya está cerrando una primera etapa, que no hubiera sido posible si no se hubieran comprometido, se involucraran, hicieran y ayudaran como maestras a hacer aportes que hicieron posible hacer este documento como el video documental que de alguna manera abre un espacio y genera ideas, perspectivas, para otros espacios pedagógicos que quieran trabajar desde la infancia en la co-creación de mundos posibles.

Muchas gracias

10.5.2. Comentario 2

COMENTARIOS DE DANIELA CANO – COORDINADORA SEMILLERO
ARTÍSTICO VUELO

Desde mi punto de vista fue muy valioso el aporte de este trabajo de grado y cada una de las personas involucradas, porque desde su llegada al espacio empezamos a pensarnos de manera distinta cada parte del proceso y a hacernos muchas más preguntas, ellas, fueron impulsoras al crecimiento, les abrimos las puertas con todo el corazón, porque sabíamos que su proceso alimentaría el nuestro. Gracias a este proceso empezamos a formular preguntas respecto al espacio al que pertenecía hace 6 años (al inicio de este proceso de sistematización), preguntas que fueron detonantes para analizar cómo funcionaba la formación artística que estábamos ofreciendo, la creación de los productos, obras canciones, nuestro acercamiento con los niños, la comunicación con cada uno de los participantes del semillero y sus familias; cada una de esas preguntas y las posibles respuestas marcó un antes y después dentro del desarrollo del semillero artístico vuelo.

Fue un trabajo largo y constante en el que cada una de ellas participó activamente en distintos roles dentro del proceso, siendo su llegada oportuna, cálida y amena, además de plantear distintos retos para muchos de nosotros que veníamos haciendo las cosas inconscientemente o desde el lugar que acostumbrábamos sin cuestionarnos.

No me queda más que agradecerles, por estar, por volverse de a pocos parte fundamental de este proceso, por poner el corazón y las ideas para seguir creciendo, por guiarnos, por inspirarnos y por quedarse.

10.5.3. Comentario 3

COMENTARIOS DE CRISTINA – MADRE DE M.B PARTICIPANTE DEL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO

Me pareció súper chévere el énfasis creativo, porque nosotros hemos podido evidenciar que en el semillero le dieron la oportunidad a Matías de inventar, que a partir de las palabras puede crear cosas, ahora tenemos un chico que inventa canciones de todo y eso me gusta mucho porque su creatividad se ha visto más impulsada. Él siempre ha sido muy imaginativo trata de ser un poco más coherente con todo lo que se inventa, me ha parecido súper chévere porque les ha dado más importancia a sus invenciones y antes le daba pena ahora lo hace más natural y digamos que no siente que por crear, pensar y contarnos sus cosas imaginativas, nosotros como papás le vamos a decir algo, al contrario, se siente confiado de compartir todo lo que crea esa pequeña cabecita. El tema de toda la expresión corporal le ha dado más seguridad al momento de hablar, de expresarse, cuando baila no le importa que lo estén mirando eso nos ha gustado muchísimo porque le ha permitido socializar con los demás niños, pero también sentir que él es muy auténtico. En el colegio siempre nos han dicho que a Matías hace cosas y no le interesa mucho que lo demás lo estén mirando, él es muy auténtico en su forma de expresarse y comunicarse, entonces me ha gustado mucho porque el semillero le ha permitido eso. Me gustó mucho el énfasis que hicieron en creatividad. Para nosotros como familia hemos visto un gran avance, porque a veces a los niños y a uno mismo, cuando éramos pequeños nos enseñaron que soñar tanto y pensar tanto no, que hay que hacer

y pensar solo en este plano que estamos, uno ve mucho en mis sobrinos que mi hermana les dice que dejen de hacer bobadas o no digas bobadas. Matías muy impulsado a eso de imaginar, de vamos hacer, eso evidencia que el semillero le ha servido para eso, para darse esa oportunidad de pensar, de soñar y no sentir pena, sino, al contrario, decirlo de una manera natural. Me gusta en cuanto a la investigación que deja las puertas abiertas para que otros investigadores que estén interesados en continuar con esto sigan, porque lo que se ve en el semillero, lo que se vive con los niños es muy grande como para recopilar todo en una sola investigación.

10.5.4. Comentario 4

COMENTARIOS DE M.B – PARTICIPANTE DEL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO

A mí lo que me gusta es que hay descanso, juegos, me divierto y lo que no me gusta es que vaya hasta la noche el semillero y no quiero cambiar nada, me gusta el profe Harold, porque es muy chistoso, me gusta mucho jugar, me gusta jugar con mis compañeros, me gusta bailar, lo mejor de todo es jugar.

10.5.5. Comentario 5

COMENTARIOS DE ZULMA – MADRE DE M.B PARTICIPANTE DEL SEMILLERO ARTÍSTICO VUELO

Para Marena asistir al semillero h significado encontrarse con los otros a partir del arte, ya que las dinámicas escolares poco permiten un acercamiento desde las subjetividades en un ambiente agradable y donde ante todo disfruta, se divierte y aprende. Par ella asistir los sábados significaba un encuentro con la maga, la música, la creación. Aunque ha asistido a algunas sesiones virtuales, debido a las dinámicas familiares queda un poco difícil, pero en su memoria están las canciones, las presentaciones a las que asistió, los trabajos creativos y los profes que según ellas...son más chéveres que en el cole. Viendo el video se emocionó y dijo: ya quiero volver a volver a vuelo...