

RUN - THROUGH
“Prueba preliminar”

John Mauricio Sánchez Mora
Cód.: 2017277032

Tutor:
Andrés Mauricio Guacaneme Cardozo

Modalidad:
Investigación Creación

Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Bellas Artes
Licenciatura en Artes Escénicas

20 de abril de 2022
Bogotá D.C

DEDICATORIA:

¿Qué es la vida sin creencias?

El ser humano siempre ha necesitado de una respuesta a las preguntas más complejas de la existencia misma, ya sea por medio de la religión, de la filosofía, de vida alienígena, o de cualquier otro factor que se puedan imaginar.

Pero siempre pensando en el fenómeno más increíble y maravilloso de todos: "la Magia".

Con su misterio, con su rebeldía, con su belleza y con su gran forma de impactarnos y sorprendernos; la Magia siempre ha ocupado un lugar muy importante dentro de nosotros.

Es esa misma Magia, que trasciende más allá de los años, que nos genera alegría y una sensación de paz y felicidad, la que nos hace creer en algo, que transitara por nuestras vidas y por las próximas generaciones hasta el final de los tiempos.

Así eres tú: "Magia", la que hoy dejo su cuerpo terrenal, para convertirse en una luz que nos acompañara por siempre, por eso esto no es un hasta luego, esto es un hasta siempre, porque siempre te recordaremos como la gran hija, hermana, amiga, compañera y chica bonita de los pasillos que eres.

Vuela alto, que los mortales pronto estaremos contigo.

DEDICADO A:
NICOL VANESSA RODRÍGUEZ AGUILAR
"MAGIA"

INDICE

1. Presentación: Lo que siempre piden
  - 1.1 Introducción
  - 1.2 ¿Qué me motiva? ¿Por qué hacer esto?
  - 1.3 Planteamiento del problema
  - 1.4 Justificación de la propuesta de investigación
  - 1.5 Justificación de la modalidad
  - 1.6 Objetivos (general y específicos)
2. Los que me abrazan - Marco conceptual y metodología "Desde el Caleidoscopio"
  - 2.1 La complejidad de la personalidad humana
  - 2.2 RUN THROUGH: Atravesar, ejecutar a través de..., pasar por...
  - 2.3 NEGUENTROPIA: para encontrar el equilibrio debo experimentar-convivir con el caos. Lo complejo y lo metacognitivo
  - 2.4 A/r/tografía una relación necesaria para la vida
  - 2.5 Investigación basada en la práctica
  - 2.6 El performance como excusa para la creación
3. Creaciones "sistematización y curaduría"
4. Basta de tanta locura "guion escénico"
5. El Run y su creación
6. Quejas y reclamos
7. Referentes bibliográficos

1. Presentación: lo que siempre piden

1.1 Introducción

“*Run Through-prueba preliminar*”, nace como una imposición del programa académico, imposición propuesta por el sistema educativo colombiano que ordena generar procesos de investigación que el final se convierta en evidencias de los procesos de formación, así como en garantías de los resultados de aprendizajes. Luego cada Universidad determina las posibilidades de su aplicación y finalmente los programas van acogiendo lo que consideran viable en sus contextos de evaluación. pues para la obtención del título “Licenciado en Artes Escénicas”, es de completa necesidad generar un proceso de investigación para la culminación de los estudios en formación. Ya que no existe otra manera de graduarse (a excepción del título póstumo).

El programa académico, hasta el momento cuenta con tres modalidades de grado (Material didáctico, monografía e investigación creación). Sin incluir (por ahora) en sus modalidades la obtención por prácticas o pasantías, el estudio de materias de maestría, entre muchas otras opciones. Es por ello por lo que este trabajo de grado busca plantear un ejercicio crítico sobre las falencias en los procesos de formación que posee la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Haciendo un recorrido por la trayectoria de formación en este programa, el estudiante (yo) a través de procesos creativos recopila una serie de materiales y vivencias los cuales son transversalizados por un proceso transdisciplinario; con el fin de hacer una muestra reconociendo los procesos de la formación académica y articulándolos con diversos elementos de las artes escénicas. Pues uno de los objetivos principales, es demostrar que no somos artistas escénicos íntegros, sino que por el contrario somos solo artistas teatrales. Y aunque se pretende decir que esta concepción ya no es válida, pues el estudiante-docente-investigador es libre de escoger su propio camino formativo, la institución no da bases en formación interdisciplinaria, pues finalmente el docente en artes escénicas debería comprender el teatro, la danza, artes visuales y plásticas, performance, entre otras.

Para concluir esta breve introducción, es importante aclarar que las experiencias aquí manifestadas son propias, y no necesariamente tienen que ser generalizadas por un semestre o varios estudiantes. Pues mi inconformidad no se crea como un objetivo de destruir el programa académico, si no de evidenciar las falencias del programa para poder fortalecerlo más adelante, esto se podrá observar a lo largo de la creación donde se plantean una serie de reflexiones frente a la pertinencia de docentes, de lecturas y así mismo la sobre carga académica de los estudiantes; dejando un manifiesto referente para próximas reformas curriculares. Este proceso creativo surge desde mis experiencias en el tiempo que curse dichas materias; es decir, mi paso por el programa desde el año 2017-2 al 2022-1.

1.2 ¿Qué me motiva? ¿Por qué hacer esto?

Más que los problemas o inconformidades que he vivido a lo largo de estos 10 semestres en el programa académico, mi motivación parte desde la construcción de un programa académico con diversidad, comprendiendo diferentes campos del quehacer artístico que puedan ser complementarios a la formación en artes escénicas del estudiante. Dicha diversidad abarcaría componentes inter, multi y transdisciplinarios de diferentes técnicas, autores y recursos creativos-artísticos, para que no se limite ni sesgue su visión a otros lineamientos o campos de acción a la hora de culminar el programa; pues aunque se trata de una licenciatura en educación artística, lo que se tendría que considerar es si la visión de artes escénicas se enuncia, pero realmente se sigue restringiendo en la práctica a arte dramático o formación estrictamente teatral. Pues como lo he mencionado anteriormente, este programa parece ser una imposición por parte de algunos de los docentes.

Dicha estructura tan cuadrículada; es decir, que sigue siendo consistente a la aplicada a través de los años y que no permite vislumbrar un avance de aspecto tecnológico-artístico-educativo, no permite abarcar otros niveles de conocimiento que se piden a la hora de ser un docente; pues, aunque el “plus” de la universidad es su enfoque pedagógico, a la hora de llegar al campo de la educación formal el estudiante debe tener conocimientos sobre varias técnicas artísticas y no solo en teatro.

Cuando empecé este proyecto partí desde un diálogo, en el cual llegué a la conclusión: “el mundo cambia constantemente y cada día vemos el avance progresivo en miles de factores; sin embargo, la educación es la misma de hace 50 años, quizás más.” (Sánchez, M. 2022) Bajo esta premisa abordé los cuestionamientos sobre el rol docente en la actualidad, y así mismo el modelo de formación pedagógica que propone la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

Pero, siendo honestos, el objetivo principal de este trabajo de grado es la obtención del título profesional, no espero reformar la Universidad o mucho menos dejar algo a alguien; simplemente desarrollé estrategias de estudio para comprenderme a mí mismo, y así entender qué pretendo hacer en un futuro, pues como es de esperarse bajo el nombre de este documento, rechazo rotundamente la idea de ser docente y estoy en contra de la academia, academia entendida a partir de la experiencia vivida en la Licenciatura En Artes Escénicas; pues considero que sus estrategias de aprendizaje son inadecuadas en el espacio de la práctica pedagógica por parte de algunos docentes; también considero que no existe una formación interdisciplinaria, la cual se propone en la malla curricular del programa y mucho menos cumple con una didáctica transdisciplinaria, que se propone en el perfil del egresado; por esta y muchas razones más, me encuentro en contra de seguir el esquema “educadora de educadores”; sin embargo, ¿soy el único que piensa de esta forma?

Desafortunadamente la respuesta es NO, muchos de los estudiantes ingresan al programa académico con un fuerte interés por la docencia y la educación, pero más adelante, en semestres de profundización, logramos evidenciar que la

mayoría solo desea la culminación del programa académico, y que, por el contrario, han perdido este gusto o sentido pedagógico que orientaba sus vidas en un comienzo.

Dicho estudio, se fortaleció y se estableció bajo las materias “Poéticas y Referentes de las Artes Integradas (2021-2)”, dictada por el docente Giovanni Covelli y “Arte y Tecnologías Contemporáneas (2021-2)”, dictada por el docente Oscar Cortes; quienes, a petición e inquietud del estudiante, permitieron lograr una página web (Padlet), donde se anexaron las voces de los estudiantes inconformes, las voces de docentes que no han pasado por una institución formal de educación básica y media y mucho más.

<https://padlet.com/jomsanchezmo/j4rg9dkw7992k2jl>

Este proceso tenía un gran futuro, pues realmente eran varias voces que se manifestaban en las inconformidades del programa; sin embargo, por cosas del destino el docente que acompañaba uno de estos espacios académicos tuvo que retirarse. Ante el cambio de docente, la profesional que ingresa con una perspectiva contraria al ejercicio que se venía desarrollando, no concuerda con la indagación y esto termina afectando el proceso de recopilación que se desarrollaba en el padlet, rechazando por completo este trabajo, lo cual afectó significativamente la nota en la materia y por ende el promedio académico.

En conclusión, surgieron muchas más dudas que terminarían de darle solidez a mi rechazo a la institución y aún más a la pedagogía, pues me pregunto ¿Cuál es el ideal que se tiene de esta profesión? ¿Por qué le tememos tanto al estudiante que rechaza y que dice abiertamente los problemas de la licenciatura? ¿Cuál es el discurso docente de estos maestros que no califican el proceso y la investigación, si no que sienten todo muy personal y afectan tu proceso?

Sin embargo, debo entender que el programa solo me brinda un pequeño camino el cual podré modificar en un futuro (ya). Es así como también *Run through* plantea abrir el espectro visual, para permitir ver otros campos de la acción como lo son:

- Actor profesional para televisión, cine y teatro
- Gestor y productor de eventos masivos tipo conciertos, ferias, carnavales, etc.
- Promotor de lugares artísticos tipo planetarios, museos, cinematecas, etc.
- Dirección creativa para comerciales, series y videos musicales
- Crítico de arte

1.3 Planteamiento del problema.

*“Nada sucede hasta que algo se mueve”
-Albert Einstein*

El objetivo principal de iniciar este informe con la cita de Albert Einstein es entender que las ideas no significan nada si no se cumplen en la materia. Así mismo, resignificar la concepción que se tiene del movimiento como una acción física y transponerla a los procesos de aprendizaje que he adquirido en la inmensa trayectoria de la educación formal. Lo anterior, anuncia que el problema de esta investigación surge de experiencias personales, lo que nos lleva a profundizar en mi propia psique.

Para Einstein, la fuerza motriz más poderosa era la voluntad, pero para mí es la incertidumbre y el miedo; *“dos capacidades que son producto de una conversación fisiológica entre la ínsula bilateral, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral en nuestro cerebro”* (Ávila, P. y Fullana, R. 2016); tal como esta conversación fisiológica produce estímulos internos que desencadenan en ideas y luego las convierte en reacciones externas, fueron varias conversaciones sobre el futuro, las expectativas sobre el mundo laboral y cómo afectó la pandemia mi realidad, lo que dirigió estas incertidumbres a convertirse en mi foco de investigación.

Para comprender mejor por qué la incertidumbre es la fuerza motriz, he sintetizado en una lista, las preguntas más relevantes que surgieron dentro de esas conversaciones:

- ¿Cuándo termina el proceso de la educación formal?
- ¿Qué tan preparados salimos de la carrera a la que le consagramos media década de nuestra vida?
- ¿Cómo podemos afrontar la realidad del mundo laboral?
- ¿Existen razones lo suficientemente poderosas para querer terminar la carrera?
- ¿Dónde me veo en 5, 10 o 30 años?
- ¿Por qué la educación formal se convirtió en un capítulo tan agotador de mi vida?
- ¿Cuál es la motivación para ejercer la docencia en el futuro?
- ¿Cuáles son los talentos en los que quiero profundizar?
- ¿Qué vacíos conceptuales o disciplinares tengo?

En consecuencia, sólo surgieron más dudas, cada una con debates infinitos, pero surgió algo imperativo en cualquier proceso de aprendizaje: La curiosidad (Klimavicius, S. 2007). Entonces, para calmar un poco los sinsabores y la ansiedad que dejan este tipo de conversaciones, me remito al perfil del egresado que se exponía en la página web de la universidad hasta el año 2021 primer semestre académico, en donde la Universidad Pedagógica Nacional (2018) se expresa que:

"El egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas se reconocerá como un educador en artes con un amplio sentido de su responsabilidad social en términos de lo pedagógico, lo escénico y lo investigativo, con altos niveles de competencia para definir problemas, proponer acciones de transformación educativa, trabajar

en equipos de formación, liderar proyectos de investigación y desarrollar procesos de intervención sociocultural que inciden en las comunidades.

Para lograr lo anterior, es necesario poseer unas competencias específicas que posibiliten la estructura de dicho perfil; esas competencias se agrupan en tres aspectos fundamentales:

* Apoyar la construcción del Proyecto Político Pedagógico de la educación colombiana para la Paz.

* Construir marcos particulares para la consolidación de procesos de formación abiertos, flexibles, innovadores, transdisciplinarios, investigativos; desde la órbita particular de la pedagogía y didáctica de las artes escénicas.

* Liderar procesos de reflexión social, artística y pedagógica que permitan construir, una visión sobre las problemáticas de la nación colombiana para así propiciar nuevos espacios de convivencia, sirviéndose de las particularidades del arte escénico en cuanto a interacción humana, sentido lúdico festivo y cognoscitivo.

Estas competencias sin duda tienen incidencia en espacios extracurriculares, lo que lleva a preguntarse ¿es correcto afirmar que el Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional tiene pertinencia laboral en escenarios externos al aula formal? Por lo cual, es importante aclarar que, el campo de acción del programa está orientado a la educación formal –en sus niveles de escolaridad básica y media–, pero tiene como perspectiva la posibilidad de ser recontextualizado en escenarios educativos no formales e informales con cualidades específicas de contenido, proyectando formas innovadoras de entender la pedagogía y dialogar desde los saberes propios de las artes escénicas con los otros campos disciplinares y de desarrollo del sujeto, todo esto con una permanente perspectiva socio cultural y bajo el ideal de democratizar la cultura por medio de las artes.” (Universidad Pedagógica Nacional, 2018)

Al entender las competencias que se esperan del egresado de la Licenciatura en Artes escénicas, surge un debate aún más importante: ¿Mi perfil profesional está sesgado netamente a la educación colombiana? ¿Dónde quedan los procesos innovadores y transdisciplinarios nombrados en el perfil del egresado, cuando las relaciones personales y artísticas que se generan dentro de la propia carrera son básicas, caóticas y destructivas? Y sí por múltiples razones no aspiro a quedarme en este país, ¿mis estudios no tienen la misma relevancia en otros lugares o campos de acción?

Continuando con lo anterior, dentro de la premisa que se encuentra en el perfil del egresado sobre: *“reconocerse como un educador en artes, que entiende su responsabilidad social en términos de lo pedagógico, lo escénico y lo investigativo”* (UPN, 2018) empieza un enfrentamiento entre el deber ser y lo que soy; pues, aunque se esté culminando la carrera, este postulado se percibe como una imposición de la institución, ya que no se tiene claro cuál es la responsabilidad social para con este país aparte de *“enseñar teatro”*¹. Bajo la misma línea, en los ideales de generar un egresado competente para *“proponer acciones de transformación educativa”* (UPN, 2018), se produce un desasosiego con la carrera, pues el programa sesga su visión a los lineamientos dados por el discurso de *“la educadora de educadores”*, pero no engendra dentro de ella

transformaciones pertinentes para egresar docentes competentes para siglo XXI, pues considero que seguimos manejando una educación de hace muchos años, pero no hemos desarrollado estrategias nuevas para abarcar el campo laboral; saboteando su propio discurso y convirtiéndolo en “la adoctrinadora de adoctrinadores”.

Ahora, teniendo en cuenta que el título que otorga la facultad es LICENCIADO EN ARTES ESCÉNICAS, me veo atrapado en una discusión sobre la mala nomenclatura del programa, pues su malla curricular está diseñada para fundamentar y profundizar exclusivamente en teatro, aclarando que las artes escénicas abarcan: la danza, el teatro, la música, el circo, el performance y en general todo lo que requiera de un escenario. A pesar de que la malla curricular ofrece cursos interdisciplinarios, quedan espacios conceptuales sin explorar (desde un punto de vista personal). Esta inconformidad sobre lo interdisciplinar, lo transdisciplinar y la oscilación de la palabra RE-CONOCERSE, me propone a indagar de qué se tratan estos tres conceptos.

Finalmente, estos conceptos se empezaron a articular con materiales que se iban proponiendo en distintos cursos, los cuales sugerían entre líneas que, para entender el significado profundo del reconocimiento, lo inter y lo transdisciplinario, se debe primero hacer un análisis profundo sobre mí mismo y mis procesos dentro de la carrera, lo cual nos guía a plantear el siguiente problema:

¿Cuál es el aporte de la licenciatura en artes escénicas a los procesos de individuación del profesor en formación (yo)?

1.4 Justificación de la propuesta de investigación.

Run- through, es una investigación enfocada en analizar cómo el pensamiento transdisciplinar contribuye a la autorregulación de los procesos de aprendizaje, en este caso del estudiante - investigador que, finalizando su carrera y en momentos preliminares al mundo laboral, encuentra en el campo de la creación múltiples posibilidades para realizar una pedagogía que cautive a los estudiantes (participantes) del siglo XXI.

Al realizar una manifestación artística basada en la recapitulación de su trayectoria por la licenciatura, mediada por una adaptación de cuarto semestre a partir de un laboratorio; el estudiante - investigador, clarifica las inquietudes que surgen del perfil del egresado al reconocer su postura política, social, crítica, cultural, artística y profesional, favoreciendo a la complejización de sus propios procesos de aprendizaje. Simultáneamente, este laboratorio aporta a sus participantes (estudiantes de cuarto semestre) a comprender las bifurcaciones de los discursos teatrales del siglo XX, de los autores Bertolt Brecht, Augusto Boal y Eugenio Barba, desde el paradigma de lo complejo para entender la congruencia de su estudio en esta época.

Esto me conduce a generar un debate sobre la pertinencia de los conceptos de la autopercepción, el reconocimiento y la propiocepción dentro de la enseñanza de las artes escénicas, interpretar cómo se entienden y cómo han mutado en los últimos años; contemplando que, gracias a la virtualidad se agregan las nociones de autogestión, autoeducación y autorregulación para lograr un diálogo transversal entre saberes, experiencias, territorios y subjetividades en pro de *realizar humanidad para el siglo XXI*.

Esta investigación se consolida como una *acción performática* con el fin de transponer los caprichos, los deseos, las inconformidades, las dudas y la incertidumbre como detonantes para planear proyectos con un trasfondo creativo y discursivo complejo, en donde el estudiante que aspira al título de Licenciados en Artes Escénicas encuentra un *punto de inflexión* en su proyección profesional.

1.5 Justificación de la modalidad

En la definición general de la modalidad investigación-creación, el Equipo de Trabajo de Grado (2019) propone que:

El modelo de investigación y trabajo creativo permite a los estudiantes desarrollar proyectos para: a) Nombrar y aplicar la práctica del arte como un lugar para cultivar el espacio docente; b) Entren en un diálogo con la academia, mostrando una variedad de prácticas artísticas que consolidan y enriquecen los campos del conocimiento; c) entender en el grado las prácticas artísticas y académicas emergentes, como se vinculan con el entorno externo para incidir en el entorno social y cultural para generar nuevos conocimientos. (Equipo trabajo de grado LAE, 2019 p 1)

Es así, como la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica menciona que: *“lograr la sustentación de sus aportes al conocimiento en términos académicos, tras el debate del Arte vs. Ciencia, en el que se ha priorizado el paradigma positivista de las ciencias exactas como únicas productoras de conocimiento por ser verificables y cuantificables.”* (Equipo trabajo de grado LAE, 2019 p 1)

Basándome en esta premisa, entro en una actitud de poder desarrollar una mirada de la ciencia, entendiendo que deseo solucionar un problema de forma científica; sin embargo, el mundo de las artes no permite establecer un estudio de manera 100% exacta, pues cada proceso de investigación – creación propone resultados cualificables en términos de los lenguajes propios del arte y de sus productos. Así, este trabajo plantea un acercamiento que no es netamente cualificable, pero si espera a recuperar la experiencia personal y sensible para responder a preguntas sobre la formación y los alcances que tienen los procesos del programa, no solo desde la enunciación discursiva propia de una monografía, sino de plantear acercamientos emotivos, expresivos; es decir, situados en la experiencia personal. Finalmente, cada lugar de investigación responderá a las preguntas propias del sujeto investigador, quien guiará este proceso de la manera más factible para llegar a dichos resultados.

En su carácter epistemológico (que alude a la construcción de conocimiento), la Investigación – Creación postula que en el trabajo artístico los procesos de pensamiento son comunicados desde lo sensible, y que la sensibilidad misma es un ámbito de construcción de conocimiento (Castillo Ballén, 2014). Y, por último, en su carácter metodológico (relativo a la forma de relacionamiento con el objeto de estudio), plantea que los métodos abordados en la investigación en y desde las artes son tan variados como las búsquedas de cada creador-investigador, por lo que cada proceso de Investigación – Creación responde a y refleja las particularidades del sujeto que lo realiza. Equipo trabajo de grado LAE, 2019 p 2)

Es así como esta cita me permite generar este proceso a través de lo sensible, desde mi recorrido por la Licenciatura en Artes Escénicas; pues, para la construcción de conocimiento en este trabajo de investigación, es de suma

importancia realizar un recorrido de lo vivido en el programa, para con ello hacer una curaduría que permita establecer las falacias que encuentro como investigador, y así mismo justificar la propuesta investigativa, estableciendo con ello una propuesta metodológica que parte de diversas áreas del conocimiento, pero que convergen entre sí en un proceso de formación transdisciplinario.

Citando nuevamente el documento formal de modalidad investigación creación, redactado por la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional: “según Ana María Gonzales (2017) “El objeto [llega a ser] el yo creador frente a un tema o contexto específico” (Equipo trabajo de grado, 2019, pp 3). Es justo en este postulado de Ana María Gonzales donde se toma decisión en convertirme no solo en investigador; si no, en ser el propio sujeto de estudio. Pues es de importante prioridad empezar a satisfacer mis preguntas en torno a la pertinencia en la formación académica, pero son preguntas que solo me modifican a mí, preguntas que surgen sobre esta formación propia, sobre este modo de vida, mi proyección laboral, etc.

Producto:

Creación artística: instalación performática efímera (se realizará una única vez)

1.6 Objetivos

Objetivo General.

Indagar a través de una práctica investigativa y creativa mi tránsito personal y experiencial como estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas, desde una perspectiva crítica en torno a la formación de maestros en artes escénicas.

Objetivos Específicos.

Realizar una sistematización y curaduría de los materiales emergentes a través de mi participación en los diferentes espacios académicos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Crear un dispositivo escritural (guion de performance) a partir de la práctica performativa de los materiales seleccionados. Instalar una acción performática en el contexto de la Licenciatura en Artes Escénicas a partir del dispositivo escritural creado. Compartir las reflexiones y aprendizajes del proceso investigativo-creativo desarrollado.

2. Los que me abrazan, Marco conceptual y metodología.

DESDE EL CALEIDOSCOPIO

“Sólo por lo que no está, es posible que esté lo que está; y sólo por lo que está es posible que no esté lo que no está(...) He aquí la unidad de todas las cosas. ¿Cuán

lejos está la ciencia que enseñamos en nuestras Universidades de entender esta verdad?"

-MAX NEEF (2004)

Introducción

El siguiente marco conceptual abarca diversas teorías que se han desarrollado a lo largo del siglo XX como una premisa al futuro desde distintos campos del conocimiento. Al enfrentar las inmensas ideas de estos visionarios, encontramos que el futuro no es más que nuestro presente; y aquí es donde los cuestionamientos intrincados en la psique humana comienzan a desplazarse por un laberinto que solo deja interrogantes.

Por eso al leer este texto pido el favor de poner la mente en modo paracaídas, con una actitud abierta para que las ideas expuestas tengan pertinencia dentro de la concepción que usted (el lector) tiene de una investigación.

A continuación, abordaré conceptos de la psicología analítica de Carl Jung (1875-1961), La transdisciplinariedad desde la perspectiva de Agustín de la Herrán (1963-), Manfred Maxneef (1932-2019), Barasab Nicolescu (1942-), e indudablemente desde la conceptualización de Edgar Morin (1921-); de este autor, por efecto dominó, también abordare la concepción de Complejidad y por ende nos remitimos a La metacognición propuesta por Jean Piaget (1896-1980) mediada por las interpretaciones del propio Morín y De la Herrán. Finalmente, estos campos serán mediados por postulados del *Arcoíris del deseo* (2004) escrito por Augusto Boal (1931-2009), para culminar con una relación en la práctica a/r/tográfica escrito por Rita Irwin y abarcando el performance desde Ervin Goffman, para darme un punto de partida para las creaciones de este trabajo de grado.

PALABRAS CLAVES: Individuación. Pensamiento Transdisciplinar. Complejidad. Procesos metacognitivos. A/r/tografía. Performance

2.1 La complejidad de la personalidad humana

Como se ha anunciado anteriormente, tanto en el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos de este informe, *RUN THROUGH: Prueba preliminar* nació desde la rebeldía, la inconformidad y los deseos. También, está enfocada en analizar cómo la transdisciplinariedad, que se nombra en el perfil del egresado, contribuye a los procesos metacognitivos de los estudiantes que aspiran al título de Licenciados en Artes Escénicas. En otras palabras, esta es una investigación sobre mí mismo que tiene una inmensa aspiración a convertirse en una creación-manifestación.

Una aclaración pertinente antes de comenzar a desglosar los conceptos básicos que se abordan este ensayo es que esta investigación-creación es un proceso vivo, es decir que se trata de un ejercicio continuo junto al desarrollo de este texto. Por lo anterior, es importante mencionar que partiremos desde la conjetura de que mi rebeldía hace parte de un proceso de individuación.

La primera vez que Jung⁴ realiza una definición de la individuación es en 1913 en su obra *Tipos Psicológicos*, pero que fue publicada solo hasta 1921. Parafraseando lo expuesto por Jung en su libro (2013): el principio de individuación es un proceso en el que el individuo se singulariza y desarrolla su diferencia psicológica de la psicología colectiva, así, alcanza un estado de maduración y autorrealización de la personalidad individual (p. 744). Sin embargo, este término comprende desde su raíz etimológica un sentido unificador pues, en palabras del mismo Jung (El mapa del alma según C. G. Jung 2002): “Empleo el término ‘individuación’ en el sentido de un proceso que genera un ‘individuo’ psicológico, es decir, una unidad, una totalidad independiente, indivisible” (p. 490).

Aunque Jung tenía la creencia que este proceso era exclusivo de un grupo de personas en ciertas edades (como aquellos que pasan por la “la adolescencia”), los posts junguianos entendieron que “la psique tiene un proceso de evolución natural que cualquier individuo puede incrementar, cuando se hace conciencia de él.” (Alonso, 2004). En efecto, al comprender que el proceso de individuación va más allá de una pelea sin causa, me acojo en este concepto como base fundamental para la creación. Pero para que este postulado tenga un sentido coherente con mi planteamiento del problema, justificaré este propósito de usarlo a partir del precepto del perfil del egresado que suscita: *“El egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas se reconocerá como un educador en artes con un amplio sentido de su responsabilidad social en términos de lo pedagógico, lo escénico y lo investigativo”.* (UPN, 2018) Pues es en la palabra RE-CONOCERSE donde encuentro mi primer acercamiento a la idea de individuación, cómo es posible reconocerse si no soy capaz aún de contestar a la incógnita de ¿quién soy yo? Por otro lado, una vez superado el problema del reconocimiento, el segundo término que me lleva a navegar en los postulados de la psicología analítica de Jung es la RESPONSABILIDAD SOCIAL; para ello he escogido *El arcoíris del deseo* de Augusto Boal como un puente mediador para entender por qué este término nos confronta y cuál es su relación con la individuación.

Puede parecer extraño el enlace que existe entre las dos teorías, pero hay que resaltar que *el Arcoíris del Deseo* es la técnica del Teatro del oprimido que se basa en la introspección y permite visibilizar cómo los conflictos más internos que se alojan en el inconsciente se proyectan en lo social. Siguiendo esta línea, valdría la pena mencionar que el proceso de individuación da inicio en el momento en el que el individuo (en este caso sería yo) se despojan del arquetipo YO o SÍ MISMO y realiza un acercamiento al inconsciente; es decir, a su arquetipo SOMBRA. A partir de este momento se desencadenan otras etapas que confrontan al individuo hasta llegar al arquetipo LUZ; curiosamente el proceso que conlleva la técnica del *Arcoíris del deseo* contiene el mismo proceso desde la acción teatral.

Para concluir con este concepto, el reto investigativo y creativo será entonces develar cómo fue el tránsito por ese proceso de individuación, de qué manera se proyectaron o se proyectan mis arquetipos al exterior y cuáles son las imágenes arquetípicas que personifican mis miedos internos en este proceso de incertidumbre hacia el futuro.

2.2 RUN THROUGH: Atravesar, Ejecutar a través de..., pasar por...

Dando continuidad al concepto anterior, volveremos a remitirnos al perfil del egresado que expresa, que sus profesionales salen capacitados para “*Construir marcos particulares para la consolidación de procesos de formación abiertos, flexibles, innovadores, transdisciplinarios, investigativos (...) (UPN,2018)*” Para comprender la encrucijada que existe con el término TRANSDISCIPLINARIO, se vuelve imperativo realizar un breve recorrido por los niveles de disciplinariedad que existen:

- a. DISCIPLINARIEDAD: Parafraseando las palabras de Max Neef (2004, p.3) La disciplinariedad o mono-disciplina representa la especialización de conocimientos aislados que un individuo adquiere en su educación.

FIGURA 1

Fundamentos de la transdisciplinariedad Disciplinariedad

Disciplinariedad.
(Especialización en aislamiento)

Nota: la imagen muestra la descripción hecha por Max Neef en su documento “Fundamentos de la transdisciplinariedad”. Fuente: Max Neef (2004, p.4)

- b. MULTIDISCIPLINARIEDAD: Se trata de aquellas personas que estudian varias disciplinas pero que no realizan en la producción de conocimiento ningún tipo de conexión entre ellas.

FIGURA 2

Fundamentos de la transdisciplinariedad Multidisciplinariedad

Multidisciplinariedad.
(No cooperación)

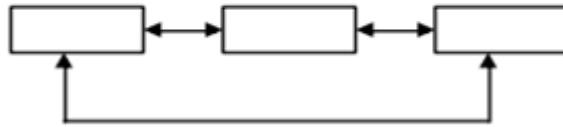
Nota: la imagen muestra la descripción hecha por Max Neef en su documento “Fundamentos de la transdisciplinariedad”. Fuente: Max Neef (2004, p.4)

- c. PLURIDISCIPLINARIEDAD: Max Neef (2004, p.3) la describe como la cooperación que existe entre varias disciplinas, sin coordinación. Generalmente estas disciplinas hacen parte de una misma área del conocimiento o hacen parte de un mismo nivel jerárquico. ⁵

FIGURA 3

Fundamentos de la transdisciplinariedad Pluridisciplinariedad

Pluridisciplinaridad.
(Cooperación sin coordinación)

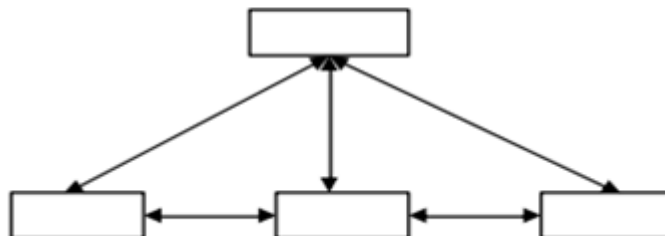
Nota: la imagen muestra la descripción hecha por Max Neff en su documento "Fundamentos de la transdisciplinariedad". Fuente: Max Neff (2004, p.4)

d. **INTERDISCIPLINARIEDAD:** Se produce cuando un grupo de disciplinas que generalmente pertenecen al mismo nivel jerárquico tienen un propósito claro relacionado a una disciplina de nivel jerárquico superior. Un ejemplo claro sería la coordinación entre la música, la danza, el teatro y lo visual cuando cooperan y coordinan sus saberes para constituir un conocimiento escénico.

FIGURA 4

Fundamentos de la transdisciplinariedad interdisciplinaridad

Interdisciplinaridad.
(Coordinación por concepto de nivel superior)

Nota: la imagen muestra la descripción hecha por Max Neff en su documento "Fundamentos de la transdisciplinariedad". Fuente: Max Neff (2004, p.4)

e. **TRANSDISCIPLINARIEDAD:** "se da cuando existe una coordinación entre todos los niveles. Niveles que ahora podemos describir de otro modo." (Max Neef, 2004. P7)

FIGURA 5

Fundamentos de la transdisciplinariedad transdisciplina

Cuadro 3

Nota: la imagen muestra la descripción hecha por Max Neff en su documento “Fundamentos de la transdisciplinariedad”. Fuente: Max Neff (2004, p.8)

Una vez definidos los niveles de disciplinariedad, es importante aclarar que Max Neef clasifica en niveles jerárquicos las disciplinas y subdisciplinas, no para entender su origen, sino para comprender el propósito de su existencia. En el cuadro 3, que se encuentra arriba de este postulado, evidenciamos un ejemplo de organización, coordinación y cooperación entre varias disciplinas; sin embargo, Max Neef clasifica los niveles de jerarquía de abajo hacia arriba, haciéndonos entender que no todas las disciplinas cumplen la misma función y para ello propone cuatro niveles que son:

FIGURA 6

Niveles de realidad en la transdisciplina - Fundamentos de la transdisciplinariedad

Nota: la imagen muestra los diversos niveles que son transversalizados para el desarrollo de la transdisciplinariedad descripción hecha por Max Neff en su documento “Fundamentos de la transdisciplinariedad”. Fuente: Max Neff (2004), imagen: Mauricio Sánchez (2021)

En este sentido, cada nivel se pregunta y responde lo siguiente: ¿Qué es lo que existe? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? y finalmente ¿Qué deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo? Estas preguntas, inclusive antes de leer a Max Neef, han rondado de manera intuitiva a lo largo de este proceso en mi planteamiento, pero al ser preguntas con un alto contenido existencial se escondían entre los miedos. Es aquí donde surge la primera paradoja, si estoy capacitado para construir y consolidar procesos de formación flexibles, innovadores, transdisciplinarios e investigativos ¿por qué prima sobre mí el pudor de hablar desde mi propia intuición?, dicho en palabras de Einstein: *“La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad en la que se honra al sirviente y se ha olvidado el regalo”*. (Max Neef, 2004. P.11)

Sin duda, la transdisciplinariedad no solamente abarca las disciplinas como una cooperación coordinada entre todos los niveles, pues busca atravesar el conocimiento y la realidad para reconocer el *Contraria sunt complementa* propuesto por Niels Bohr (1947); que dicho en otras palabras es reconocer la tensión dinámica que existe entre las polaridades. También, se caracteriza por recoger en ella los niveles de realidad, que en este ensayo sería un tema demasiado complejo de abordar, por lo que hare uso del *Arcoiris del deseo* para aterrizar este concepto; Augusto Boal plantea que el teatro es la primera invención humana, pues el teatro nace cuando el ser humano puede observarse a sí mismo y a partir de eso puede inventar otras maneras de obrar. Además, afirma qué:

“El ser humano es el único ser capaz de observarse en un espejo imaginario (antes de éste, quizás utilizó el espejo de los ojos de su madre o el de la superficie del agua, pero ahora puede verse en imaginación, sin esas ayudas). El espacio estético, como veremos más adelante, proporciona ese espejo imaginario. Esa es la esencia del teatro: el ser humano que se auto-observa.” (Augusto Boal, 1995 p.25)

Así, el pensamiento transdisciplinar me reta a auto-observarme no solo desde los procesos psíquicos, sino a ponerme bajo el caleidoscopio, encontrar las múltiples aristas que me componen y que a lo largo de la carrera han pasado por mi ser pues *“Sólo puedo comprender aquello de lo que me hago parte: cuando el Sujeto que busca se integra y se funde con el objeto buscado.”* (Max Neef, 2004 p 19)

2.3 NEGUENTROPÍA: Para encontrar el equilibrio debo experimentar-convivir con el caos.

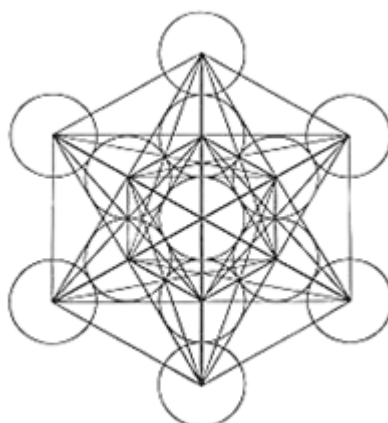
LO COMPLEJO Y LO METACOGNITIVO.

Luego de entender el sentido práctico del pensamiento transdisciplinar, es importante entender que su origen no radica en un ámbito específico, sino que es un concepto poli-relacional y poli-temporal que atraviesa y rompe con la lógica lineal aristotélica. Por ello, la complejidad se podría asemejar a la geometría sagrada en el cubo de Metatrón (**Figura 7**).

Para la tradición judeocristiana el ángel Metatrón es descrito por su dualidad pero que a su vez es equilibrio, de allí radica su poder pues este ángel guardaba la sabiduría de todo lo que existe. Así mismo, la complejidad entiende el conocimiento de la existencia desde triadas que se encuentran tejidas unas con otras, que, aunque poseen independencia en su movimiento, causan reacciones en otros sistemas. En palabras escuetas, pero no reduccionistas: la complejidad es el entendimiento de que todos los sistemas son interdependientes, que coexisten, y que cuando existe movimiento en uno, los efectos se atomizarán en otros.

FIGURA 7

Geometría sagrada: el cubo de Metatron

Nota: Este poderoso símbolo representa todas las cosas que existen en el universo, no importa de qué se trate o su nivel de importancia, y el interminable flujo entre todo y el universo. Representa el viaje de la energía a través del espacio, y también el equilibrio dentro del universo. Fuente: *Cubo de Metatron*. Recuperado de: www.metatron.org.mx

Curiosamente, los tres conceptos que se han desglosado en este ensayo (individuación, transdisciplina y complejidad) se han referenciado en la llamada Ley de correspondencia de Hermes Trimegistro, mejor conocida por el lema: “Cómo es arriba es abajo”, el cual no es más que un método deductivo que dice: que el mundo exterior es solo un reflejo de nuestro mundo interior, y que no existe lógica alguna en intentar separarlos para comprender su origen.

Entonces, al entender que todo conocimiento generado por el hombre se organiza en triadas: (Empírico, Lógico, Racional) (Información-energía- materia) (Orden-desorden-organización) (trabajo- lenguaje- pensamiento) se podría asegurar que el lenguaje, en el amplio sentido de la palabra, se convierte en el primer modo de representación simbólica de la realidad y que solo la comunicación es la herramienta efectiva para mediar las experiencias y expresiones humanas.

Lo anterior expone en términos simples lo que se denomina la Ley del tercio incluido, claramente entendida así por mí, “es una lógica de la complejidad que busca incorporar al tercero excluido característico de la lógica clásica, en un nivel de realidad incluyente, en el cual coexisten los contradictorios” (Morín 1994) esto también permite abarcar un proceso de entendimiento, frente a la inclusión de

las triadas establecidas por la licenciatura “Boal-Brecht-Barba”. “investigación-creación-formación”, “disciplinar-pedagógico-investigativo”. etc. Entonces, el resultado inmediato en su análisis es que: todo sistema vivo ordenado contiene un desorden y para autorregularse tendrá que engendrar una nueva organización (neguentropía o entropía negativa). Este proceso de autorregulación se da a partir de la comunicación, la cual no será otra cosa que una síntesis integradora de informaciones en un mismo cerebro.

En efecto Morin (1994) propone una clasificación en jerarquía de los procesos de cognición en sistemas, suprasistemas y subsistemas que son polis relacionales, pues entiende que la autorregulación del aprendizaje sólo se produce cuando el sujeto se reincorpora a su contexto o logra una *auto-eco-organización* no solo social sino cognitiva. Pero para llegar a este término, reinterpreta el legado piagetiano de la teoría Sistémica clásica, la cual expone que la autorregulación es un proceso interno del sujeto que reacciona al medio desordenado y sus perturbaciones a partir de una retroalimentación negativa, y esta respuesta es motivada por la amenaza, no por los deseos de evolución. Morín complementa las ideas de Piaget con el concepto de Causalidad circular o Feedback de la teoría cibernética, proponiendo entonces que la *auto-eco-organización* es el resultado de un fluir orgánico en las informaciones del ser vivo y su entorno, y que este ser vivo necesita fuerzas organizacionales innatas para fortalecer sus aptitudes de conocer y aprender.

A partir de lo anterior, el legado de Piaget que proponía un “circuito de las ciencias” en el que se integraban las ciencias naturales, las humanas y las artes, adquiere la cualidad transdisciplinaria; pues transita y transversaliza los estudios de las ciencias exactas al intentar comprender los sistemas cognitivos de la nueva era. De modo que, la creación de *RUN THROUGH: prueba preliminar*, busca ir más allá del producto artístico teatral, por lo que se vuelve imperativo atravesar por el proceso creativo usando un lenguaje que integró los procesos cognitivos (Percepción, atención, memoria y pensamiento), observar el producto y luego responder las preguntas de: ¿Qué hice? ¿cómo lo hice? y sobre todo ¿qué me aportó? Para esto, las acciones a realizar será la instalación artística efímera, pues soy un estudiante próximo para desaparecer de la institución y finalmente el análisis que será plasmado en el manifiesto final. Este manifiesto aspira entonces a volverse una representación de un conocimiento lo más completo posible, que es visto con múltiples caras y que tiene “*la imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y enseñar un pensamiento complejo, que vuelva a tejer las disciplinas como posibilidad de humanidad en completud; y que sólo de esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación del sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento.*” (Nicolescu,1996)

PERSPECTIVA METODOLÓGICA

2.4 A/r/tografía Una relación necesaria para la vida

La perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio ha sido la interpretativa o cualitativa. Aquí se pretende comprender la experiencia personal del investigador-formador-creador, los factores que incidieron en algún fenómeno educativo, considerando que la realidad se construye por los

individuos en interacción con su entorno social. Para ello, se planteó la interrelación del proceso a/r/tográfico en torno a la didáctica transdisciplinaria propuesta en el perfil del egresado.

Esta es una forma de indagación que hace parte de la investigación basada en la práctica, incluyendo también las prácticas artísticas (danza, teatro, visuales, plásticas, etc.), los educadores (profesor/alumno) y los investigadores (Irwin, R. 2013 p 2). Desde este punto de vista, las prácticas investigativas no solo se añaden a la propia vida, sino que son la vida misma, de modo que “quien uno es se ve completamente involucrado en lo que uno sabe y hace” (Irwin, R. 2013 p 3). De este modo, las prácticas de los educadores y las prácticas de los artistas se convierten en lugares de investigación, y ellos, a su vez, en investigadores.

Dichos proyectos, al igual que este, pueden iniciar con una o varias preguntas de investigación; sin embargo, se asume que dichas indagaciones en el proyecto de vida se modifican y evolucionan en el transcurso del proyecto, por lo cual, *run through* sufre modificaciones a lo largo de sus 2 años de construcción, pues en un inicio el único interés de este proyecto era el de quejarme y graduarme; sin embargo, al pasar el tiempo y al sentir que cada segundo que pasa, es un momento más cerca al grado, siento la necesidad de vislumbrar las voces de las personas que no han podido continuar con su formación, pues el nivel de deserción en el programa es muy elevado. Y esto me lleva a trascender la simple queja para situarme en la enunciación del manifiesto, por aquellos cuyas voces no podrán culminar el proceso y, en ese sentido, no lo podrán evaluar.

Esto plantea un ejercicio de memoria colectiva, donde cada compañero que no ha podido continuar, representa parte fundamental en la construcción del estudiante casi egresado. Y con ello, lleva a la reflexión de mi yo investigador, mi yo creador y mi yo docente, en un ejercicio de creación, relacionando estos tres pilares de la educación profesional del estudiante, es aquí donde mi metodología y referente más potencial se transversaliza en todo el proceso investigativo-creativo.

Los a/r/tógrafos logran crear artefactos y textos escritos que describen las comprensiones obtenidas a partir de sus preguntas iniciales; sin embargo, también prestan atención a la evolución de las preguntas generadas durante la investigación misma, haciendo de ella que sea una acción interventiva (Irwin, R. 2013 p 3). Con lo cual se busca mejorar la práctica, comprenderla desde una perspectiva diferente, o usar sus prácticas para influir en las experiencias de los demás, permitiendo la performatividad de las prácticas y elementos de estudio en pro de una creación de conocimiento.

“Los artistas participan en la investigación artística que les ayuda a explorar diversos asuntos, temas o ideas que inspiran su curiosidad y su sensibilidad estética”, mientras que, “Los educadores participan en la investigación educativa que les ayuda a explorar los asuntos, temas e ideas que inspiran su aprendizaje, y el aprender a aprender”. (Irwin, R. 2013 p 4). el trabajo de los a/r/tógrafos es reflexivo, recursivo, introspectivo y receptivo. Reflexivo, dado que repiensan y revisan lo que ha pasado antes y lo que puede llegar suceder; recursivo, ya que

les permiten a sus prácticas un movimiento en espiral para desarrollar sus ideas; introspectivo, en tanto interrogan sus propios prejuicios, suposiciones y creencias, y receptivo en la medida en la que asumen la responsabilidad de actuar éticamente con sus participantes y colegas. Esto se debe a su naturaleza rizomática la cual se encuentra constantemente haciendo conexiones.

Es así como se plantea el mirar este proceso de educación formal, desde un punto 1 (inicio del pregrado) a un punto 2 (finalización del pregrado). Mirarlo desde una línea recta sería lo más eficiente; sin embargo, es probable que se pierdan muchos detalles contextuales importantes si no nos permitimos desviarnos de la línea recta, *“permitirse absorber más información a lo largo del camino, al apartarse de la ruta original y explorar otros caminos, puede parecer un viaje fuera de foco, pero, irónicamente, puede ser aún más centrado, en tanto permite captar las particularidades del lugar”* (Irwin, R. 2013 p 4).

Dichas particularidades y desviaciones a lo largo de este camino permiten entender que el punto 2 no será el destino, sino el foco, permitiéndonos observar el contexto del espacio intermedio, y, por lo tanto, pasamos a apreciar la complejidad del proceso formativo. La a/r/tografía ocupa un espacio intelectual e imaginativo para la investigación. Con el advenimiento de la tecnología omnipresente y su énfasis en lo visual y sensorial, llega una oportunidad para que los educadores de arte acojan nuevas prácticas y compartan sus investigaciones con sus comunidades. De este modo, la a/r/tografía ayudará a llenar un vacío pedagógico en las comunidades locales y un vacío imaginativo en las escuelas o en otros ambientes de aprendizaje. Tratada como una intención académica, la a/r/tografía amplía el horizonte de posibilidades para los artistas y educadores interesados en la investigación de vida (Irwin, R. 2013 p 8).

Para concluir con el desarrollo de este marco metodológico y de los principales autores que respaldan dicho proyecto de grado, es importante aclarar el proceso creativo desarrollado bajo esta investigación, pues este trabajo buscará dejar registro de una creación por cada semestre cursado, permitiendo visualizar los conocimientos propuestos en varias materias y así mismo desde la experiencia en movilidad académica.

2.5 Investigación basada en la práctica

“El creciente desarrollo de tecnologías digitales para la producción de medios y de las artes ha generado nuevas necesidades en su estudio y se enfrenta a problemáticas que surgen de la relación entre tecnología, arte y producción de medios” (Carrillo, P. 2015 p. 2).

Muchas veces como artistas en formación, nos vemos obligados a desempeñar procesos de práctica artística y pedagógica, llevando a cabo una investigación minuciosa, sea hacia la población objetivo y/o sobre los referentes artísticos a movilizar; pero esto, es solo una investigación premuestra o pre-sesión pedagógica, pues la investigación se basa en algo superficial antes de llegar al escenario final.

Llegando muchas veces solo al punto de la reflexión, mas no al punto de investigar frente al desarrollo de la práctica. Es por esto por lo que el desarrollo metodológico de una investigación basado en la práctica potencializa y se interrelaciona con la metodología A/r/tografica, ya que en estas dos logro relacionar los materiales que performé mientras existe el proceso investigativo, para llevarlo a un punto de referente y así mismo a una crítica que se establece por parte de esta investigación-creación.

Parte fundamental de esta metodología es implementar estrategias que logren obtener la atención de un público presente, pues al ser un acto performático efímero, la intencionalidad de manifestar mis inconformidades y hallazgos sobre comparaciones educativas, se mezclan entre el campo del arte y la comunicación (fundamental para el docente UPN) *“Por un lado, el estudio del arte, así como su investigación analiza la producción artística dentro de contextos históricos y corrientes de pensamiento. Por otro lado, cuando hablamos del estudio de la comunicación, nos referimos a un vasto engranaje de teorías y prácticas relevantes a la facultad humana comunicativa”* (Carrillo, P. 2015 p. 4).

Históricamente, el arte y la investigación científica han sido consideradas como categorías separadas, aunque actualmente esta división se encuentra bajo una revisión. Durante las últimas décadas ha surgido un nuevo género metodológico que une la investigación social con las artes creativas, se le conoce como investigación basada en las artes (Levy, 2009), pero es de suma importancia generar y establecer el proceso transdisciplinario que se plantea el perfil del egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas. Pues finalmente siendo un docente en espacios de práctica, se ha demostrado la falta de interés por parte del receptor frente a estos procesos de formación artística. Pero todo parte desde la premisa general del avance tecnológico.

Son muchos los estudiantes, egresados e instituciones, que cada vez se plantean nuevas e innovadoras estrategias de movilizar contenidos de manera tecnológica, pero ¿Qué tanto atraen al estudiante del futuro que vamos a educar?, pues desde mi experiencia no se vieron de manera explícita recursos de mediación tecnológica pues se priorizaron mediaciones presenciales y esto chocó con la realidad. También se evidencia la falta de interés en estos procesos formativos, estableciendo una ruptura temporal de las maneras de educar. *“La tecnología y el mundo avanzan, pero la educación de la LAE es la misma de hace 50 años”* (Sánchez, M. 2022).

La investigación basada en la práctica existe como género metodológico desde los inicios de la década de los noventa y ha sido un fenómeno creciente desde entonces, siendo cada vez más común en las instituciones de enseñanza superior; este modelo ha crecido principalmente en las artes y las humanidades (Lebow, 2008), además, se ha nutrido de la intersección entre la producción de medios digitales y las artes, dentro del marco del arte contemporáneo pero también dentro de un contexto de experimentación con nuevas tecnologías de comunicación. Algo que nos permite atraer la atención del estudiante-consumidor del siglo XXI.

El establecernos bajo las premisas anteriores de: complejidad, pensamientos transdisciplinario e individuación, presentan una nueva oportunidad de orientarnos hacia una educación del futuro, pues entendiendo los proceso de aprendizaje-enseñanza, es necesario abarcar las nuevas posibilidades que otorga el mundo para la creación artística, los procesos de gestión y autogestión y finalmente el relacionamiento educativo en el contexto social, pare derivar con ello en los 4 niveles de realidad que se presentan en la comprensión del pensamiento transdisciplinario.

Innegablemente, estas dos metodologías se articulan en el desarrollo de esta investigación vivida, pues es necesario comprender los factores y elementos educativos que fueron vistos por el estudiante, para partir de un análisis creativo-investigativo-pedagógico, para dar resultado a materiales performados, no solo como un producto final, sino como elementos que constituirán y darán peso a la investigación crítica del estudiante, llevando con ello a replantear estrategias educativas de consumo y enunciativas que potencialicen procesos formativos de educación superior.

2.6 el performance como excusa para la creación

Los estudios de la performance constituyen, a riesgo de simplificar demasiado, un campo académico que podríamos definir como interdisciplinario puesto que abarcan diversas disciplinas que se sitúan en diferentes puntos de un espectro, oscilando entre las ciencias sociales y las artes y humanidades.

Precisamente, la relación de este acto creativo permite infundir en diferentes técnicas artísticas (interdisciplinares), las nociones de rebeldía y crítica frente a la institución, pues es allí donde el performance toma fuerza para ser un acto efímero pero contundente frente a mis inconformidades académicas.

Es así como Goffman define performance como “la actividad total de un participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes” (2001. p 27). Durante un performance, el sujeto produce mensajes de diferente tipo, a saber: lo que dice verbalmente, lo que expresa su fachada personal, sus gestos, posturas y ademanes y el medio que lo rodea (el mobiliario, el decorado y otros elementos).

Específicamente en relación con el género, Goffman (1987) analiza cómo se simboliza culturalmente la diferencia sexual. Esta concepción lo acerca bastante a las teorías que postulan que el género es la elaboración cultural del sexo (algo que muchas feministas contemporáneas se han ocupado de rechazar enfáticamente, entre ellas J. Butler). En este sentido, los papeles de género no dependen de determinismos biológicos, sino que son el producto de imposiciones culturales. En consonancia con sus postulados acerca de la interacción social, podemos inferir que para Goffman las performances de género de los sujetos responden a las expectativas puestas en juego en cada situación. Hay normas culturalmente definidas que establecen qué es lo apropiado para varones y mujeres.

Butler, en su ensayo «Performative Acts and Gender Constitution: An essay in Phenomenology and Feminist Theory», se distancia explícitamente de esta concepción, a saber:

“En consecuencia, el género no puede ser entendido como aquello que expresa o disfraza un “sí mismo” interior, ya sea que ese “sí mismo” sea concebido como sexuado o no. Como una performance que es performativa, el género es un “acto”, generalmente interpretado, que construye la ficción social de su propia interioridad psicológica. En contraposición a una visión tal como la de Erving Goffman, que postula un sí mismo que asume e intercambia varios “roles” dentro de las complejas expectativas sociales del “juego” de la vida moderna, estoy sugiriendo que ese sí mismo no está sólo irrecuperablemente “afuera”, constituido en el discurso social, sino que la atribución de interioridad es una forma públicamente regulada y sancionada de fabricación de esencia” (Butler, J. 1988: p 11).

Sin embargo, estos dos referentes, al establecer nociones de performance, logran vislumbrar el camino inicial para tomar esta característica artística como acto creativo final.

3. Creaciones “sistematización y curaduría”

RUN THROUGH: Prueba preliminar, será el lugar donde se situarán las diferentes mini creaciones artísticas (12) mediadas por las artes plásticas, teatrales, danzarias y visuales, ya que estas comprenderán una parte importante de todo el trabajo de investigación.

Este trabajo de investigación para la obtención del título “Licenciatura en Artes Escénicas”, es un trabajo de indagación propio, donde se analiza el paso del estudiante por la carrera en formación mediado por las imágenes arquetípicas sociales de Carl Jung.

Para comenzar pondré a disposición una metáfora (propia) la cual desarrollara la temática y el tiempo de instalación de la creación: “Los estudiantes son como estrellas, algunos brillan por su inteligencia y otros no tanto por su ausencia, pero todos son estrellas fugaces y más en una Universidad donde solo te reconocerán por tus escritos aportados a la institución”

Esta instalación esta propuesta para estar un único día (ojalá menos) en las instalaciones de la LAV (Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional) y quizás en la LAE (Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional) pues es una manera de manifestar los hallazgos e inconformidades frente a la LAE

Así pues, cada uno de los 12 arquetipos de Carl Jung se formarán desde una mini creación artística de las artes visuales, danzarias, escénicas y plásticas para demostrar dicho arquetipo a lo largo de la educación formal, ya sea visto desde una asignatura, una obra realizada en la carrera o una experiencia.

Cada trio de arquetipos harán parte de una cualidad social, explico.

- Los arquetipos: Cuidador, Gobernante y Creador, responderán a lo que yo le proporciono al mundo.
- Los arquetipos: Inocente, Sabio y Explorador, responderán sobre los deseos hacia un futuro.
- Los arquetipos: Hombre-amigo, Bufón y Amante, responderán sobre lo que me conecta a otros y a la institución.
- Los arquetipos: Héroe, Mago y Rebelde, responderán a lo que yo le dejo al mundo y más importante a la licenciatura en Artes Escénicas.

Así como se muestra a continuación, ahora bien, la gran creación artística y la imagen central será el desarrollo performático a la hora de mostrar dichas creaciones. Esto con el fin de aclarar como todas estas imágenes componen no solo la experiencia a lo largo de la educación formal, sino como hacen parte de todo un ser. Como se deja huella en la Universidad, pero así mismo como se desvanece cuando damos un paso

FIGURA 8
Los 12 arquetipos de Carl Jung

Nota: Los arquetipos de Carl Jung se disponen en triadas que responden a las preguntas ¿Qué proporciono al mundo? ¿Qué deseos tengo a futuro? ¿Qué me conecta a otro y a la institución? ¿lo que le dejo al mundo y a la licenciatura? Fuente: Arquetipos de Jung <https://www.psychoactiva.com/blog/los-arquetipos-de-jung>

Una vez entendidas estas ideas que desarrollé en la creación final, comenzaré con vislumbrar las creaciones siguientes, mediadas por los arquetipos de Carl Jung, pues cada definición de los arquetipos me permite seleccionar de manera

clara y concisa los elementos que utilicé para performar dicho espacio académico en una mini creación que movilizó una reflexión y crítica a la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

A Arquetipo cuidador:

Aquellos que se identifican con los arquetipos del cuidador están llenos de empatía y compasión. Desafortunadamente, otros pueden explotar su buena naturaleza para sus propios fines. Los cuidadores deben prestar más atención a cuidarse a sí mismos y aprender a decir no a las demandas de los demás. Meta: ayudar a los demás. Miedo: ser considerado egoísta. Debilidad: ser explotado por otros. Talento: compasión y generosidad (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente artístico de esta creación será **Rivane Neuenschwander** (artista brasileña) quien presentó en Bogotá, la obra “alegoría del miedo”, un proyecto expositivo que explora la idea del miedo encarando esa emoción; desde la perspectiva de los niños. La artista crea un laberinto sobre cuyas paredes se pintaron y proyectaron dibujos de la artista, basados en las experiencias de miedos y sueños de un grupo de estudiantes escolares de Bogotá; quienes luego intervinieron creando capas protectoras para combatirlos.

Dicha exposición permite replantearme los miedos y confrontaciones que tengo frente al ser docente, y la cantidad de discursos pedagógicos que esto conlleva, dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 1

La eternidad universitaria, laberinto creativo.

Nota: creación inspirada en el miedo a los discursos docentes, a pertenecer a un círculo de profesionales del cual no me siento parte, entendiendo como la pedagogía oprime al estudiante. Fuente: *Mauricio Sánchez (2022)*

Técnica:

Dibujo en carboncillo, óleo sobre lienzo

Materiales:

Lienzo, carboncillo, oleos, crayones.

Referente:

Alegoría del miedo, Rivane Neuenschwander (artista brasileña)

Reflexión:

Esta obra habla de cuarto semestre y demuestra como todos los discursos pedagógicos que son enseñados en este semestre, son abrumadores para el estudiante. Pues la cantidad de teoría y de referentes en esta asignatura son solo una imposición por parte del docente que acompañó este espacio académico. Entendiendo que estos son discursos fundamentales para la construcción del discurso docente, tapando por completo su propio discurso y manera de vislumbrar la pedagogía. Es importante entender que esta obra parte de un rostro mío como identificación del sujeto, el cual se puede ver obstruido por los colores (siendo cada uno de ellos un discurso propio de la pedagogía), la dificultad de asumir estos discursos canónicos, no permitieron la interrelación y así mismo la subjetividad del estudiante para formar su propio discurso docente en aquella asignatura, pues no se sintió un tejido entre la experiencias previas de otras materias pedagógicas, los deseos e intuiciones de los estudiantes en formación, llegando a establecer un discurso sin mediaciones de otros autores.

b. Arquetipo Gobernante:

Al gobernante le encanta tener el control. A menudo tienen una visión clara de lo que funcionará en una situación determinada. Creen que saben lo que es mejor para un grupo o comunidad y pueden frustrarse si otros no comparten su visión. Sin embargo, generalmente tienen los intereses de los demás en el corazón, incluso si en ocasiones sus acciones son erróneas. Meta: crear una familia o comunidad próspera y exitosa Miedo: el caos, ser socavado o derrocado. Debilidad: ser autoritario, incapaz de delegar. Talento: responsabilidad, liderazgo (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente de esta creación será **Metatron** quien, hablando desde la geometría sagrada, crea el cubo de metatron. una composición de figuras geométricas que se relacionan entre sí para abarcar la sociedad y explicar las relaciones que se tienen entre los componentes naturales de la existencia, estableciendo que, si una de ellas se mueve, toda la figura lo hará, pues responde a una lógica de acción reacción, para dar un movimientos constante y armonioso. Dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 2

Detrás de la sabana (Monologo)

Nota: creación inspirada en el proceso de escritura autónoma. *Fuente: Mauricio Sánchez (2022)*

Técnica:

Wintercrof

Materiales:

Monologo físico

Referente:

Cuadro de Metatron

Reflexión:

En sexto semestre, después de retornar a la Licenciatura en Artes Escénicas luego de movilidad académica, el estudiante debe reintegrarse al proceso de montaje de la licenciatura; sin embargo, el semestre ya lleva un proceso de creación el cual no podría modificar, permitiendo abrir una brecha en el proceso educativo, el cual es mediado por la creación de un monologo propio y como después de crearlo, puedo performar el material para hacer la construcción de la calavera. Estableciendo nuevas dinámicas para posibilitar la continuidad de la formación profesional, y dando nuevas herramientas que se ven difusas a lo largo de la carrera. Dicho material responde a las necesidades del estudiante el cual tiene autonomía para movilizar esta obra dramática, sin la intermediación de la institución,

c. Arquetipo Creador:

El arquetipo creador ha nacido para crear algo que aún no existe. Odia ser un simple consumidor pasivo, prefiriendo crear su propio entretenimiento. Los creadores suelen ser artistas o músicos, aunque se pueden encontrar en casi cualquier área de trabajo un estímulo para sacar a la luz su talento innato. Objetivo: crear cosas de valor duradero. Miedo: no crear nada importante. Debilidad: perfeccionismo y bloqueos creativos causados por el miedo de no ser excepcional. Talento: creatividad e imaginación (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente artístico de esta creación será **Baptiste Debombourg (artista francés)**, quien parte de objetos “basura” o desperdicio, para resignificar este objeto en la vida y transformación del ser; por ende, este autor crea ciudades completas desde las grapas, dando un mensaje claro frente a un objeto que

constituye gran parte de la educación dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 3

Unión de conocimiento (autorretrato en grapas)

Nota: esta obra es un punto comparativo entre las lecturas y trabajos presentados por parte del autor de este documento, con un servidor público quien cuenta con 2 pregrados, 3 especializaciones y 3 maestrías. Para con ello denotar la cantidad absurda de lecturas y trabajos que se solicitan en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. *Fuente: Mauricio Sánchez (2022)*

Técnica:

Arte con grapas

Materiales:

Lienzo, pintura, grapas

Referente:

Baptiste Debombourg (artista francés)

Reflexión:

Esta obra representa noveno semestre. En ella vemos el punto comparativo entre dos personas y la cantidad exagerada de lecturas que poseen a lo largo de sus profesiones. En la derecha encontramos el rostro de Albeiro López; servidor público (jefe de contratación en el acueducto), quien cuenta con dos pregrados, tres especializaciones y tres maestrías. Mientras que, a la izquierda vemos el rostro de Mauricio Sánchez, quien hasta ahora cuenta con su pregrado en Artes Escénicas.

Por ello es importante manifestar la cantidad de lecturas, trabajos realizados y demás documentos que ha presentado el estudiante a lo largo de su formación profesional, para establecer un punto de comparación sobre la sobre carga académica a la que estoy sometido y el cumulo de información que simplemente se asume como obligatorio en procesos de formación profesional.

d. Arquetipo Inocente:

Aquellos que se identifican con el arquetipo inocente a veces son criticados por ser soñadores ingenuos. Sin embargo, su actitud positiva y personalidad despreocupada puede elevar a otros como un soplo de aire fresco. El inocente

siempre trata de ver lo bueno en el mundo y busca el lado positivo en cada situación. Meta: ser feliz. Miedo: ser castigado por hacer algo malo. Debilidad: confiar demasiado en los demás. Talento: fe y apertura mental (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente de esta creación será **GLOW UP** (serie de Netflix), donde observamos la creación de maquillaje artístico, mediado por varios referentes y en pro de una construcción escénica; esta creación es importante para la sustentación de las necesidades o falencias que posee el programa, pues sería viable poder fortalecer el proceso creativo escénico, en pro de los elementos que constituyen una escena. dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 4

Recopilación de maquillajes GLOW UP

Nota: esta fotografía muestra varios de los maquillajes realizados en la serie Glow Up de Netflix Fuente: *Glow up* (2019)

IMAGEN 5

Elixir of Life “vive, posa, siente”, collages de maquillajes

Nota: esta obra esta desarrollada desde el espacio de prácticas pedagógicas “Escuela del Cuerpo” donde se plantea el ejercicio de construcción de maquillaje a partir de la belleza diversa. Fuente: *Mauricio Sánchez* (2021)

Técnica:

Dibujo básico

Materiales:

Bocetos de rostros, colores, pinturas

Referente:

GLOW UP

Reflexión:

Siendo el alma mater de la educación, entendemos que el principal objetivo del programa es formar docentes: pero, nos falta aún espacios interdisciplinarios que fortalezcan el quehacer artístico y teatral, pues a la hora de crear montajes y obras, los estudiantes no contamos con herramientas para la construcción de vestuario, maquillaje, luminotecnia y escenografía. Permitiendo que los montajes y creaciones sean similares y con un vacío artístico que puede ser potencializado en otros espacios formativos. No solo somos docentes, también somos artistas. Para ello se propone la creación de diversos bocetos de maquillajes que parten de construcciones de belleza diversa, propuestas por las participantes a la práctica “escuela del cuerpo”, aquí es donde estos bocetos dan una propuesta a la construcción de seminarios o materias que potencialicen la falta de estos elementos en el programa académico.

e. Arquetipo Sabio:

El sabio valora las ideas por encima de todo. Sin embargo, a veces se sienten frustrados por no poder saber todo sobre el mundo. Los sabios son buenos oyentes y, a menudo, tienen la capacidad de hacer que las ideas complicadas sean fáciles de entender para otros. A menudo se pueden encontrar en los roles de enseñanza. Meta: usar la sabiduría y la inteligencia para entender el mundo y enseñar a otros. Miedo: ser ignorante o ser percibido como un estúpido. Debilidad: no puede tomar una decisión porque cree que nunca tiene suficiente información. Talento: sabiduría, inteligencia y curiosidad (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente artístico de esta creación será **Pina Bausch** (Artista Alemana) quien fue referente principal en la asignatura “*Composición Coreográfica*” y “*Danza Contemporánea*”, vistas por el estudiante en la Universidad de Colima (2019-2). tomando herramientas y movimientos de la danza contemporánea, dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 6

Amor a la italiana

Nota: esta muestra danzaría es una recopilación de las experiencias vividas en la movilidad académica 2019-2. En la Universidad de Colima México. Fuente: *Mauricio Sánchez (2019)*
Bailarina: Marianna Di Tursi

Técnica:

Danza contemporánea

Materiales:

Dispositivo de audio y video

Referente:

Pina Bausch (Artista Alemana)

Reflexión:

Quinto semestre fue el más importante y enriquecedor a lo largo de mi formación profesional, pues en este semestre realice movilidad académica en la Licenciatura en Danza Escénica de la Universidad de Colima (México), fortaleciendo mi perfil interdisciplinario con diferentes técnicas en la danza, y permitiéndome abarcar materias que aún no se contemplan en nuestro pensum académico (escenografía, luminotecnia, taller de vestuario, creación de maquillajes artísticos, composición coreográfica, etc.).

Dicho semestre genera en mí, varias propuestas que más adelante desarrollaré en la LAE, pues mi intención de fortalecer este lado artístico se manifiesta en otros espacios académicos.

f. Arquetipo Explorador:

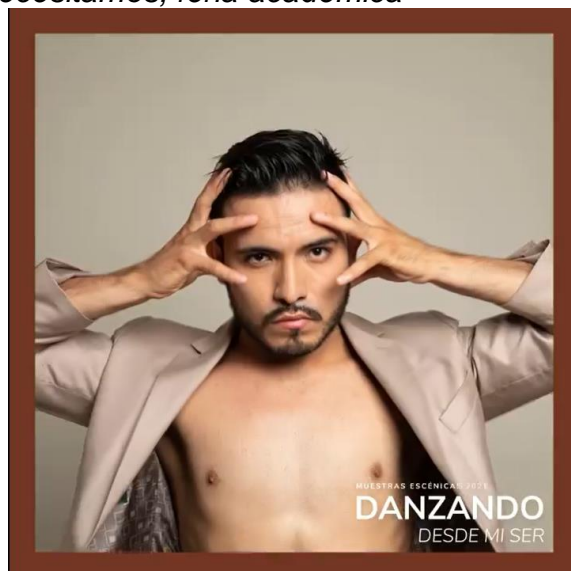
El explorador nunca es feliz a menos que experimente emociones nuevas de forma más o menos constante. Puede disfrutar visitando diferentes países o puede estar feliz de aprender sobre nuevas ideas y filosofías. Sin embargo, le resulta difícil establecerse en un trabajo o una relación durante demasiado tiempo, a menos que el trabajo o la relación le permita conservar su libertad para explorar. Objetivo: experimentar la mayor cantidad de vida posible en una vida. Miedo: quedar atrapado o verse obligado a conformarse. Debilidad: deambular sin rumbo e incapacidad para aferrarse a las cosas. Talento: ser fiel a sus propios deseos y una sensación de asombro (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente de esta creación será Muestras escénicas, **festival colima de danza** (Universidad de Colima), donde el proceso de gestión y promoción de la feria es un proceso de autogestión movilizadísimo totalmente por los estudiantes, donde se

vislumbra una unión de las licenciaturas artísticas (artes visuales, música y danza escénica) para la producción y promoción eficaz del festival dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 7

Lo que necesitamos, feria académica

Nota: esta fotografía es muestra del proceso de construcción y gestión del festival colima de danza en Colima México. Fuente: *Festival Colima de Danza (2021)* Modelo: *Oswaldo Sánchez*

Técnica:

Escultura de imágenes

Materiales:

Imágenes Muestras escénicas, festival colima de danza (Universidad de colima)

Referente:

Muestras escénicas, festival colima de danza (Universidad de colima)

Reflexión:

En séptimo semestre, por parte del énfasis de la licenciatura, el estudiante ingresa al énfasis de gestión, en el cual empieza a desarrollar una reforma a la feria académica, con el fin de fortalecer la visualización de las muestras artísticas del programa y con ello lograr convenios con otras instituciones de educación superior, para ello el referente más potencial son las muestras escénicas de la Universidad de Colima, en donde tomo características de su proceso de construcción para empezar a desarrollarlo en la LAE (esta construcción está en ejecución).

g. Arquetipo Amigo:

El arquetipo amigo representa a aquellos que son confiables, realistas y honestos. Algunas personas pueden describirlos como un poco negativos a veces. El amigo siempre está buscando pertenencia en el mundo y puede unirse a muchos grupos y comunidades para encontrar un lugar donde encajar. Objetivo: pertenecer. Miedo: quedarse fuera o sobresalir de la multitud. Debilidad: puede ser un poco demasiado cínico. Talento: honesto y abierto, pragmático y realista (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente de esta creación será **el hombre Vitruvio** (Leonardo Da Vinci) entendiendo la belleza geométrica en el ser, y estableciendo unos parámetros de belleza y proporción, establecida por el artista; pues en esta obra se ponen en dialogo, los tres componentes del ser, analizados en la mirada institucional (el yo docente, el yo investigador y el yo creador) dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 8

Redes de creación

Nota: la obra es una interrelación entre el yo docente, yo investigador y yo creador, para enunciar las tres partes de un ser que egresa del programa como Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional Fuente: *Mauricio Sánchez (2022)*

Técnica:

Dibujo geométrico

Materiales:

Lienzo. oleo

Referente:

El hombre Vitruvio (Leonardo Da Vinci)

Reflexión:

En primer semestre ingreso a la licenciatura con muchas dudas sobre lo que hare en el futuro, pues al igual que el nombre de este trabajo de grado, la elección de este programa es solo una prueba preliminar.

Es en esta obra donde relaciono mis tres yoes. Mi yo docente, mi yo creador y mi yo investigador, al igual que la metodología A/r/tografica, para poder relacionar estas tres partes de la licenciatura que se ven separadas.

Finalmente, esta obra representa la geometría que construye al ser y como la interrelación de todos estos factores modifican el propio conocimiento y pensamiento.

h. Arquetipo Bufón:

Al bufón le encanta animar una fiesta con humor y trucos, sin embargo, tienen un alma profunda. Quieren hacer felices a los demás y con frecuencia pueden usar el humor para cambiar las percepciones de las personas. A veces, sin embargo, el bufón usa el humor para cubrir su propio dolor. Objetivo: aligerar el mundo y hacer reír a los demás. Miedo: ser percibido como aburrido por los

demás. Debilidad: frivolidad, perder el tiempo y ocultar emociones bajo un disfraz humorístico. Talento: ver el lado divertido de todo y usar el humor para un cambio positivo (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente creativo de esta pieza será **el filósofo que llora – Heráclito**, ya que analizando el nivel de deserción y de graduados por el programa académico, se evidencia una gran diferencia entre admitidos-graduados, pues las dinámicas de créditos y cantidad de trabajos establecidos por la institución llegan a un nivel, en el que la mayoría de los estudiantes deben pausar su formación profesional, dando como punto de reflexión, la opresión por parte de una agente que no piensa ni se interesa por el ser (estudiante). Esta obra intervenida por los estudiantes del programa académico invita a la memoria del programa, pues son muchas las experiencias por agentes externos que nos permean en el ámbito educativo, y que marcan un inicio y un fin de procesos formativos particulares. Dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 9

La máscara de los lamentos

Nota: este material es creado por los estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas con el propósito de hacer memoria y alusión a los estudiantes que han cancelado o aplazado su formación profesional, pues la academia como agente opresor no entiende los procesos por los cuales varios estudiantes transitan, cada vez cargándolos más de trabajos y generando un peso más fuerte en sus rutinas cotidianas. Fuente: Estudiantes LAE (2022)

Técnica:

Collages

Materiales:

Papel, marcadores, esferos

Referente:

El filósofo que llora - Heráclito

Reflexión:

Este material fue uno de los más difíciles y reflexivos de todos, pues se plantea este ejercicio como una memoria y un acto simbólico, para todos aquellos estudiantes que han pasado por la Licenciatura en Artes Escénicas, pero que, por cuestiones personales, familiares, laborales y/o académicas, tuvieron que retirarse del programa, algunos que jamás volverán.

Dicha creación es mediada por los estudiantes de la LAE que aún están presentes, y que pasaron por un proceso reflexivo al intervenir en esta obra, pensando en los compañeros que ya no están, sus motivos y finalmente las razones que los hicieron dejar la carrera, su gran mayoría por disgusto a la carrera o por la gran carga académica a la cual son sometidos.

Este ejercicio-creativo intervenido por los estudiantes que asistieron a la muestra creativa, permite vislumbrar por qué varios estudiantes han dejado sus estudios profesionales suspendidos o aplazados, pues esto es un ejercicio de continuidad al padlet mencionado anteriormente, donde se manifiestan inconformidades con el programa académico.

i. Arquetipo Amante:

El amante busca la armonía en todo lo que hace. Le resulta difícil lidiar con los conflictos y puede tener dificultades para defender sus propias ideas y creencias frente a personas más asertivos. Objetivo: estar en una relación armónica con las personas, el trabajo y el entorno que aman. Miedo: sentirse no deseado o no amado. Debilidad: deseo de complacer a otros en riesgo de perder su propia identidad. Talento: pasión, aprecio y diplomacia (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente artístico de esta creación será **Luciana Frigerio**, quien parte de una técnica innovadora (doblar libros) para darle origen a palabras e imágenes que den una representación a la lectura, dicha técnica permite dar identidad y relieve al texto, con el fin de hacer más llamativo el objeto al espectador-lector. Dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 10

El gran opresor

Nota: esta creación de medios digitales está pensada en la reelaboración del logo institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, para generar una identidad a la Licenciatura en Artes Escénicas. Fuente: Mauricio Sánchez (2022)

Técnica:

Escultura

Materiales:

Obra digital

Referente:

Luciana Frigerio

Reflexión:

Siempre se ha manifestado una falta de apropiación e identidad frente a la licenciatura; sin embargo, ¿Cómo tener este sentido de identidad cuando no conocemos ni siquiera la historia de la carrera? ¿Cuántas personas saben la misión y visión del programa? ¿saben los documentos que rigen actualmente al programa? Realmente son muchas las preguntas frente a este tema, pero curiosamente el que más sabe de la historia universitaria es el estudiante que más la aborrece,

Es así como llego a la performatividad de la licenciatura mediado por el logo de la UPN, dando como resultado una imagen identitaria del programa, la cual estará presente en próximas actividades del programa.

j. Arquetipo Rebelde:

Cuando el rebelde ve algo en el mundo que no funciona, intenta cambiarlo. A los rebeldes les gusta hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, a veces los rebeldes pueden abandonar algunas buenas tradiciones solo por un ansia de reforma. Los rebeldes pueden ser carismáticos y animar fácilmente a otros a seguirlos en su búsqueda de la rebelión. Meta: derribar lo que no funciona. Miedo: ser incapaz de lograr un cambio. Debilidad: llevar su rebelión demasiado lejos y obsesionarse con ella. Talento: tener ideas grandes e indignantes e inspirar a otros a unirse a ellos (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente artístico de esta creación será **el grito Edvard Munch**, pues en todas las versiones del cuadro muestran una figura andrógina en primer plano, que simboliza a un hombre moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial, esto por las inconformidades encontradas a lo largo de la educación formal, que me lleva a dejar ese manifiesto-grito, para vislumbrar los problemas que no se enuncian por temor en el programa. Dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 11

El Grito

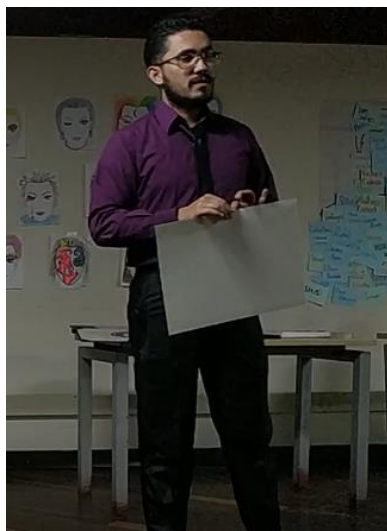

Nota: La obra representa la angustia y desesperación existencial, que me lleva a realizar el manifiesto crítico frente a los problemas de la LAE. Fuente: Edvard Munch (1893)

IMAGEN 12

La hora de la verdad

Nota: la fotografía muestra el momento en el que el estudiante rechaza el título de Licenciado en Artes Escénicas, rompiendo el diploma ante el público. Fuente: Mauricio Sánchez (2022)

Técnica:

Performance

Materiales:

Diversas creaciones

Referente:

el grito Edvard Munch

Reflexión:

Esta creación representara a decimo semestre, pues ad- portas de egresar el programa académico, el estudiante decide manifestar sus inconformidades y acciones poco éticas que logró vislumbrar a lo largo de la educación formal.

Dicho manifiesto nace desde las voces de los oprimidos, de los que callamos y solo seguimos dejándonos gobernar, pero que hasta hoy tengo la valentía de poder expresar y manifestar,

Usando como gran referente el video “Patria” del salón erótico de Barcelona, el cual manifiesta los conflictos centrales desde la ironía.

Dicha creación performática da origen al siguiente manifiesto:

*Me llamo Mauricio Sánchez
soy Licenciado en Artes Escénicas
y estudio en una licenciatura hipócrita
donde mis propios colegas docentes
desarrollan la pedagogía del odio y la rivalidad*

*un programa que ama la diversidad
pero permite que se vulneren la vida
en nombre de una dictadura*

*una licenciatura indignada por la corrupción
pero que sigue teniendo los mismos líderes*

*donde se salva y protege a la rosca (los privilegiados)
esos mismos que siempre obtienen todos los beneficios*

*un programa que se dice laico
pero que se rige por las 3 vacas sagradas del conocimiento*

*que trata a los que aman ser docentes como dioses
y a los que no queremos
como basura*

*un programa donde los que se supone que son guardines de la moral
pueden ser lo más peligrosos*

*donde se valida más el proceso que la nota
pero cada semestre
se lucha por un promedio mejor*

*un programa que se cree abierto y tolerante
pero a la primera alerta de rebeldía
se esconde y no es capaz de responder*

*no más decimo con mil proyectos
no más robos en el presupuesto de montaje
no más vacas sagradas del conocimiento
no más víctimas de violencia sexual y acoso
no más silencio a los rebeldes*

*no más tesis doctorales que no dicen ni sirven para nada
no más favoritismo en la rosca
no más correos sin responder
no más docentes sin ética profesional*

si

*estudio en una licenciatura asquerosamente hipócrita
pero algunos
no nos rendimos*

*por eso hoy
rechazo el título de licenciado en artes escénicas
bajo estos parámetros horribles que viví en 5 años*

k. Arquetipo Mago:

El mago suele ser muy carismático. Tienen una creencia verdadera en sus ideas y desean compartirlas con otros. A menudo son capaces de ver las cosas de una manera completamente diferente a otros tipos de personalidad y pueden usar estas percepciones para aportar ideas y filosofías transformadoras al mundo. Objetivo: comprender las leyes fundamentales del universo. Miedo: consecuencias negativas no deseadas. Debilidad: convertirse en un manipulador o egoísta. Talento: transformar la experiencia cotidiana de la vida de las personas al ofrecer nuevas formas de ver las cosas (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente artístico de esta creación será **Giang Dinh** (artista vietnamita) quien, a través de la técnica del origami y kirigami, transpone ideas de movimiento y relación social frente a sus obras, pues en ellas desarrolla conceptos de sociedad en pro de un bienestar, articulando formas curvas y delicadas que permiten darle movimiento y vida a las obras. Dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 13

Animalidades, segundo semestre

Nota: esta obra representa a cada uno de los colegas con los cuales se convivió en segundo semestre, semestre donde la otredad es el pilar fundamental de una licenciatura de trabajo conjunto. Fuente: *Mauricio Sánchez (2022)*

Técnica:

Origami – kirigami

Materiales:

Papel, lienzo

Referente:

Giang Dinh (artista vietnamita)

Reflexión:

En segundo semestre manejamos uno de los conceptos más difíciles en el teatro, y es precisamente entender que existe el otro (la otredad), es aquí donde nacen los principales conflictos de la carrera, pues entender al otro como un todo para la escena es fundamental, esto lo relaciono con la animalidad de este semestre, pues la complejidad de un ser que funciona ante un ecosistema que convive en armonía, es algo que se pretende lograr; sin embargo, éste es un espacio donde vamos reconociendo a nuestros compañeros de semestre y donde planteo una de las mayores críticas en este trabajo de investigación, y es la poca empatía que se tiene entre colegas, mucho más cuando son de diferentes semestres.

Ya que en algunos prima más el ego y el sobresalir como estudiante “perfecto”, el cual no teme pasar por encima de los demás para cumplir su objetivo.

I. Arquetipo Héroe:

El héroe se esfuerza por ser fuerte y defender a los demás. Pueden sentir que tienen un destino que deben cumplir. Los héroes son valientes en su búsqueda de justicia e igualdad y se enfrentarán incluso a las fuerzas más poderosas si piensan que están equivocados. Objetivo: ayudar a los demás y proteger a los débiles. Miedo: ser percibido como débil o asustado. Debilidad: arrogancia, siempre necesitando otra batalla para luchar contra ella Talento: competencia y coraje (Jung, C. 1991 pp. 119-140).

El referente artístico de esta creación será **Paolo Almarino** (artista colombiano) quien explora las relaciones que se establecen entre el individuo y el espacio, y gira entorno a nociones identitarias, espaciotemporales y sociopolíticas, llegando a diseñar obras que decodifican y transforman la realidad

en una obra de arte a través de la tecnología virtual. Dando como resultado el siguiente producto.

IMAGEN 14

La suprema y poderosa LAE

Nota: esta obra representa, finalmente la metáfora enunciada anteriormente: *“Los estudiantes son como estrellas, algunos brillan por su inteligencia y otros no tanto por su ausencia, pero todos son estrellas fugaces y más en una Universidad donde solo te reconocerán por tus escritos aportados a la institución”*. Fuente: Mauricio Sánchez (2022)

Técnica:

Imagen de Angulo

Materiales:

Hojas (trabajos universitarios)

referente:

Paolo Almario

Reflexión:

Finalmente, se llega a esta última creación la cual demuestra mi anterior analogía: *“Los estudiantes son como estrellas, algunos brillan por su inteligencia y otros no tanto por su ausencia, pero todos son estrellas fugaces y más en una Universidad donde solo te reconocerán por tus escritos aportados a la institución”*.

En esta creación podemos observar varias imágenes y videos que son proyectados en esta misma, pero que solo es posible verla en su totalidad desde un ángulo en específico; ya que si cambiamos de ángulo la imagen se fragmenta y no es clara su imagen y dimensión, esto con el fin de manifestar mi identidad sobre los documentos escritos, y como a través de todo esto dejo mi huella en la licenciatura.

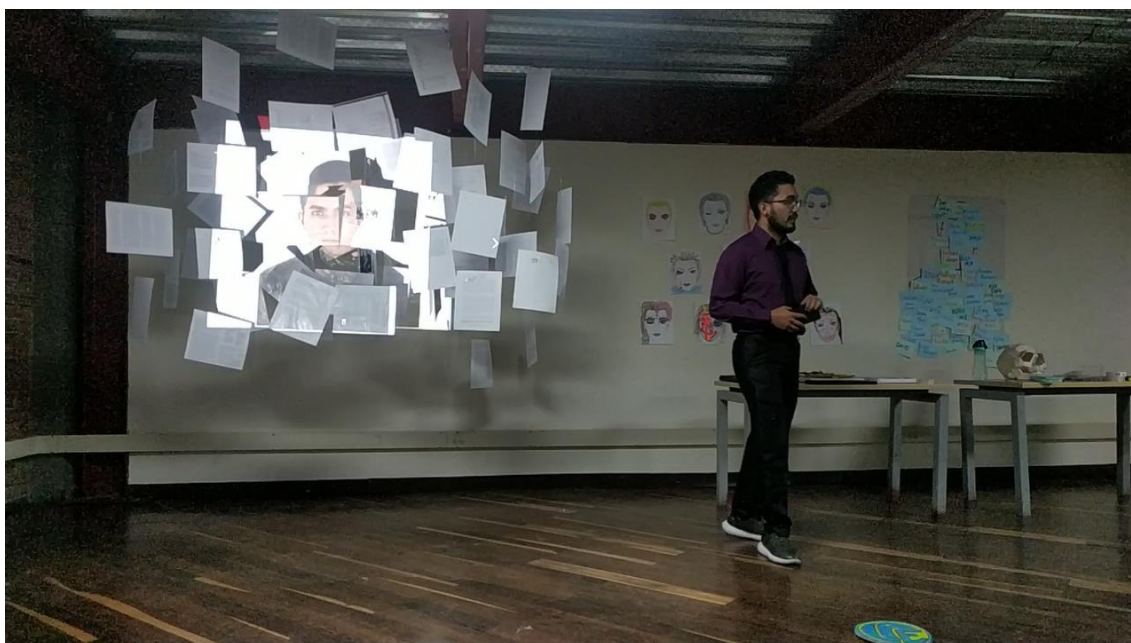
4. Basta de tanta locura “guion escénico”

En este apartado construiré un mecanismo que permita darle un orden a las creaciones, ya que así desarrollaré un paso a paso dando la relación entre los diferentes elementos performados, para movilizar con ello mi manifestación, inconformidad e investigación.

Se dispondrá primero de un espacio donde pueda exponer los diferentes materiales y que pueda darle comodidad al público que asista a la creación. También debe tener a su disposición tomas para poner el proyector hacia una de las creaciones.

Tal como me mostrara a continuación:

IMAGEN 15
Run Through

Nota: Muestra en las instalaciones de la Licenciatura en Artes Escénicas, sede parque nacional; realizada el 25 de marzo de 2022. Fuente: Mauricio Sánchez (2022)

CUADRO 1
Ubicación espacial del performance y sus objetos

Plano general - montaje de las creaciones			
Proyección arquetipo creador, explorador	sobre	Arquetipo inocente	Arquetipo Bufón
	Héroe, sabio,	Arquetipos cuidador, amigo, mago	Arquetipo gobernante, rebelde
		Arquetipo amante	Rebelde,
Proyector y grabación		PUBLICO	

Nota: el siguiente cuadro servirá de esquema para ubicar espacialmente al expositor, sus creaciones y espectadores con el fin de un desarrollo óptimo del proceso creativo. Fuente: Mauricio Sánchez (2022)

Ahora mencionaré el plano de acción a seguir y la ruta creativa que desarrollaré.

Al ingresar al espacio, los participantes tomarán asiento y se les hará entrega de dos fichas bibliográficas y un marcador, ella pondrá el nombre de alguna persona que haya desertado del programa académico, y en la otra pondrán su nombre. Se les dará la indicación de acercarse y completar la creación “*la máscara de los lamentos*”, cuando se sientan aludidos y/o permeados por lo que el estudiante comenta.

Desde su panorámica podrán observar las creaciones instaladas en el espacio; y una proyección en “*La suprema y poderosa LAE*”, donde observarán una foto

del estudiante que desea egresar, esto con el fin de establecer el concepto de sujeto que se empezara a desarrollar.

Acciones:

- **Apertura al espacio:** ingreso al público, acomodación y bienvenida.
En este momento el expositor (antes de comenzar la presentación general) da las indicaciones al público, para que ellos puedan hacer intervención en la obra "*La Máscara de los Lamentos*", en donde los asistentes al proceso pondrán su nombre y el de algún compañero que se haya retirado del programa, para poder incluirlo en la obra artística, para con ello generar un proceso de memoria frente a los que ya no están.
- **Foto Mauricio Sánchez,** presentación inicial de la performatividad.
En el escenario podrá observarse la foto del estudiante, proyectada en la obra "*La Suprema y Poderosa LAE*", para dar un comienzo al proceso de muestra creativa. Y establecer el estudio sobre mí mismo.
- **Presentación de la primera obra "*Redes de creación*"**
Cuando se empieza con el performance farsesco, se realiza la presentación del programa académico como lo mejor que ha existido, y dando un claro ejemplo de las cualidades artísticas con las que sale el estudiante en cada uno de los semestres. Esta obra relaciona un primer semestre, donde la relación de mi yo docente, mi yo investigador y mi yo creador, hacen parte de mi construcción como profesional integro.
- **Presentación de la segunda obra "*animalidades 2 semestre*"**
Luego se presenta la obra de segundo semestre, donde se menciona la relación de otredad y los cuerpos con los que convivirá el estudiante a lo largo de su carrera, pues las experiencias vividas con ellos harán parte de su construcción social y discurso docente que se relacionara en su proyección a futuro. Esta obra también deja el comentario sobre la relación entre semestres; pues, aunque somos parte de una sola licenciatura, parecemos grupos separados que no se preocupan e interesan por el bienestar de los demás.
- **Presentación de la tercera obra "*Elixir of Life vive, posa, siente*",**
Esta obra estará en diversas imágenes que podrán observar los participantes, dicha creación realizada en la práctica pedagógica "*Escuela del Cuerpo*", es una presentación de maquillajes artísticos para la construcción de personajes. Materia que aún no es vislumbrada en el pensum académico.
- **Presentación de la cuarta obra "*La eternidad Universitaria*"**
Se pasará entonces a exponer un cuarto semestre, donde se ven los discursos pedagógicos con los que el estudiante debe empezar a construir su propio discurso; sin embargo, la cantidad de postulados pedagógicos es tan grande, que la asimilación de estos por parte de un docente (que no quiere ser docente) es casi nula. Esta pieza se explicó desde lo importante que son estos discursos y modelos pedagógicos, pues el estudiante los aprendió de memoria.

- Presentación de la quinta obra “*Amor a la italiana*”
La proyección del video “*Amor a la italiana*” se realiza para demostrar el proceso dancístico aprendido por el estudiante, pues esta es la muestra final de su semestre de movilidad académica, y con el cual el estudiante consigue una beca a futuro para especializarse en el ámbito educativo. La idea de mostrar contenidos de diversas técnicas artísticas permite la crítica directa a la mala nomenclatura del programa.
- Presentación de la sexta obra “*Detrás de la sabana*”
En esta, se hace una relación directa a sexto semestre; donde el estudiante reafirma la necesidad de hacer procesos creativos individuales e innovadores, partiendo de la construcción y performatividad de un monologo, como sustentación potencial a diversas estrategias de formación.
- Presentación de la séptima obra “*lo que necesitamos*”
Aludiendo a séptimo semestre, el ponente expuso el proceso de gestión cultural en torno a la feria académica LAE, pues en el protocolo de la feria, séptimo semestre será el encargado de la planeación y desarrollo de esta. Dicho proceso está pensado desde una reestructura nueva que permita fortalecer los procesos allí evidenciados, dando como resultado la feria académica 2022-1 (próximamente)
- Presentación de la octava obra “*La suprema y poderosa LAE*”
En octavo se performa la cantidad de documentos que se han realizado hasta ahora a lo largo del programa académico, pues se supone que hacen parte del conocimiento adquirido por el estudiante hasta entonces; sin embargo, la mayoría de estos elementos son totalmente omitidos por el estudiante, ya que no encontró relación alguna a su discurso docente y su práctica profesional. Por ello, esta obra se presenta desde una proyección en donde solo el ángulo correcto permitirá ver la imagen de forma clara, pues la ambigüedad de los trabajos responde a las diferentes dimensiones y ángulos que puede dimensionarse de esta creación, para finalmente no ver nada.
- Presentación de la novena obra “*Unión de conocimiento*”
En este punto se proyecta una imagen de dos rostros que convergen en una obra, pues en ella se puede analizar la cantidad exagerada de lecturas que se imponen por parte de la Licenciatura en Artes Escénicas, y como esto solo hace parte de un proceso de pregrado; mientras, se compara a una persona con 2 pregrados, 3 especializaciones y 3 maestrías, que lo hacen tener un buen trabajo y una remuneración económica considerable. Para poder establecer lo ilógico que es esta sobreexplotación de trabajos académicos para un nivel de pregrado.
- Manifiesto “*la hora de la verdad*”
Para establecer un décimo semestre, el estudiante enuncio el performance como estrategia pedagógica, logrando enunciar el paso a paso por la carrera, llevando a romper con esta farsa y manifestando su

inconformidad con la licenciatura, vislumbrando los problemas más notorios y contundentes que se viven en el programa académico

- Creación colectiva “*la máscara de los lamentos*”
- Una vez finalizado el manifiesto, el ponente se dirigió a romper el diploma de licenciado en artes escénicas, esto con el fin de rechazar por completo el proceso de educación formal bajo los parámetros e inconsistencias que encontró en el camino. Esto es un llamado de atención frente a la educación no transdisciplinaria que se imparte en la licenciatura.
- Homenaje a mis compañeros y a Magia
- Pausa, en este punto el estudiante enuncio una reflexión, debido a los acontecimientos sucedidos en la licenciatura, pues es aquí donde este proyecto de grado sufre una modificación para vislumbrar las voces de los estudiantes que por alguna razón tuvieron que retirarse o cancelar por completo el programa académico.
- Ritual de grado, entrega del diploma póstumo
Para concluir, yo en mi facultad como docente, investigador y creador, otorgo la entrega oficial del diploma de grado a la estudiante Nicol Vanessa Rodríguez Aguilar. Como acto simbólico para recordar a todas aquellas personas que desean y sueñan con pertenecer a este programa, y por una vez brindándoles lo que tanto desean.

5. El RUN y su creación

A continuación, anexare el enlace de la creación performática, la cual fue presentada y grabada el día 25 de marzo de 2022, en las instalaciones de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional.

<https://drive.google.com/file/d/1-a8l3ThoZYlk9JtP2R5o7-fOJIMpBanc/view>

6. Quejas y reclamos

Finalmente, y para concluir con este trabajo de investigación, se plantean en este apartado las conclusiones del proceso investigativo para la obtención del título Licenciado en Artes Escénicas, pues es de importancia manifestar los hallazgos entre el antes, durante y después de este trabajo.

Al iniciar con dicho proyecto, partí desde la reforma y estructuración de un programa más interdisciplinario, que pudiera abarcar diferentes técnicas artísticas que potencien la licenciatura en pro de egresar profesionales más competentes en el ámbito artístico; pues a medida que avance en la carrera, sentía los vacíos conceptuales y de desarrollo bajo ciertas temáticas que debería comprender un artista escénico, espacios interdisciplinarios como los son: la danza, la escenografía, luminotecnia, creación de vestuario, maquillaje escénico y performance.

Contenidos que solo son mencionados por los docentes para el desarrollo de una puesta escénica, pero no contribuían al concepto y desarrollo de estos, pues

en muchas ocasiones el trabajo simplemente se convertía en una imposición la perspectiva de director del docente que acompañaba el espacio,

Al tratar de llegar a proponer estos espacios disciplinares, la académica negó la propuesta bajo la idea de que estos se desarrollarían en otros espacios académicos, pues al mismo tiempo. en el pensum educativo se vislumbran espacios interdisciplinarios formativos como lo son: seminarios interdisciplinarios e interludios.

¿Pero qué sucede cuando estos espacios no cumplen con su cometido? ¿Cuándo el estudiante jamás vio nada de estos elementos y sale sin preparación al mundo laboral? Y finalmente ¿para qué establecer estos espacios que en algún momento se consideraron materias inútiles y de relleno? Pues, aunque la academia hoy en día ha reestructurado estos espacios, para convertirlos en herramientas más integrales y de ayuda para el estudiante, el investigador ya ha cursado estos espacios perdiendo la oportunidad de fortalecer su quehacer artístico.

Es por ello por lo que el trabajo se convirtió en un estudio de mi paso por la universidad, para entender que hoy en día los elementos se han modificado para una mejor recepción, pero que desafortunadamente yo no fui participe de esa nueva era interdisciplinaria.

Luego de pasar por el perfil del egresado (el cual se modificó), me tope con el concepto de transdisciplinariedad, algo que por el momento no conocía, pero me parecía interesante de abordar. Fue en ese punto cuando me di cuenta de que era muy exagerado plantear que los egresados saldrían con este componente, pues finalmente estudiando un poco este concepto y el largo camino que lleva desarrollarlo, entendí que ni siquiera había pasado por un proceso interdisciplinario, mucho menos llegaríamos a uno transdisciplinario.

En ese punto es cuando *Run Through* empieza a consolidarse como un manifiesto frente la academia, solo como un elemento enunciativo de lo que nos haría falta y podríamos potencializar. Pero no todo fue bello desde un comienzo, pues para entender el concepto de transdisciplinariedad y poder empezar a ejecutarlos en el trabajo de investigación, tuve que hacer un largo recorrido por nociones de la individuación, de los procesos metacognitivos y evidentemente desde una metodología que integrara mi ámbito investigativo, formativo y cerrador.

Fueron ciertos docentes en específico quienes siempre se presentaron en contra de los intereses investigativos del estudiante, pues en muchas ocasiones manifestaron su desagrado frente a esta propuesta investigativa, entendiendo que no todos los estudiantes del pregrado Licenciatura en Artes Escénicas, deseamos ser docentes. Así, su postura contraria al disenso limitó mi exploración y la posibilidad de un dialogo que partiendo de lo negativo condujera a otras consideraciones.

Pero ¿Qué hay de malo en que yo rechace el ser docente? ¿Cuál es el problema con que yo haga otra cosa con mi vida? Y ¿Por qué tomarse estos temas tan personales a un nivel que casi impidieran el grado del estudiante?, pues en palabras de una docente que acompañó uno de mis espacios académicos: “La

educación de la pedagógica es perfecta y el que diga que no es así está mal, ¿o si no que hago renuncio y me voy?” (2021).

El proceso de investigación presentó muchos inconvenientes, pues en noveno semestre donde se supone que un docente tutor acompaña el proceso formativo del estudiante, aparece una tutora con su peculiar manera trabajo, en la que planteaba que para poder graduarme debía seguir los parámetros que ella establecía, en algunas ocasiones proponiendo en cambiar por completo el trabajo investigativo. Lo cual me lleva a rechazar por completo su propuesta, cosa que me costó la aprobación de la asignatura en 2021-2.

¿Es legal que esto pueda suceder? ¿Dónde queda la ética profesional de la docente? ¿Por qué tomarse este rechazo como algo tan personal perjudicando los procesos?, estas fueron las preguntas que rondaron en mi cabeza durante ese periodo; sin embargo, sabía que mi proceso investigativo es muy complicado y que solo quieren que sea censurado, pero no lo iba a permitir.

Finalmente, este proyecto sale a flote solo, sin la necesidad de un docente tutor que guie este proceso, (realmente no se si está bien) hasta que aparece Andrés Guacaneme, quien toma el liderazgo de este trabajo investigativo en la parte de construcción del documento final, pues el estudiante desde su rebeldía lideró y sufrió el proceso para llegar a donde está hoy.

Un proceso lleno de lágrimas y sudor, donde mi objetivo inicial era proponer y reconstruir, pero que se modificó en criticar y exponer los problemas que viví, para que nadie más pudiese pasar por esa situación. Ahora mi única intención ES GRADUARME.

No pensé en dejarle nada a nadie, ni siquiera este trabajo aparecerá en el repositorio de la LAE, pero al mismo tiempo dejé una huella, innovando en procesos como Feria Académica, espacio de practica pedagógica y finalmente dejando el nuevo logo distintivo de la Licenciatura a la cual tanto sufrimos. Si, soy el estudiante conflictivo, el de la mala cara, el que por fin se gradúa, pero también el que fue silenciado, censurado y rechazado.

No solamente desde un proceso formativo-creativo, siendo oprimido por la licenciatura; sino que, se debe comprender que, al pertenecer en un entorno universitario ya se esta condicionado de varias normas y políticas que rigen la educación de la institución, en este caso los parámetros por los que se rige la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, con un sentido de responsabilidad social para con este país, como si de una fuerza militar se tratase bajo el lema “Dios y patria”.

Pero siendo realistas, si mi sueño o plan de vida no es fortalecer los procesos de aprendizaje y/o enseñanza en Colombia, ¿por qué se debe ser silenciado u oprimido el estudiante? Pues esto no solo se detiene aquí. Al comprender que la institución debe pasar por procesos de acreditación y alta calidad, también se ve oprimido frente a los parámetros gubernamentales que rigen la nación, ahora bien, ¿siempre seremos oprimidos? Pues las implicaciones de ser una institución libre de parámetros del Ministerio de Educación, es una opción imposible de soñar.

Así pues, comprendo que, al pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional, debo seguir con ciertas normas o lineamientos que vienen de cargos superiores,

desde el programa académico, la institución misma y el gobierno en curso. Pero ¿Por qué criticar a *Run Through* como un trabajo en contra del sentido de responsabilidad social? Entendiendo que esto solo le competiría a una institución receptora en el exterior, y así mismo a las políticas institucionales de cada país. Pues precisamente, porque este trabajo permitió la obtención de una beca en el exterior, donde el entorno y problemáticas educativas son de un contexto diferente, y por ello se establece que quizás, no son suficientes las herramientas aportadas por la Licenciatura en Artes Escénicas.

Ahora bien, también se establece que este trabajo de grado, para la obtención del título profesional, nace desde la intuición, donde prevalecen los elementos plásticos, lo objetual y lo participativo en las creaciones, herramientas que pueden estar vislumbradas en las próximas reformas al programa curricular, pero que el estudiante no tuvo la oportunidad de ver, de leer y de entender.

Es así como los elementos propios de las artes plásticas y visuales nacen desde referentes e ilusiones que se crea el investigador, para el tratamiento de los procesos creativos. Pues hasta el acto final de performance y manifiesto es algo que no se vio (teórica o conceptualmente) sino, hasta que el estudiante ya había desarrollado su investigación. También parten de la premisa de la nomenclatura del programa, pues al entender que el título es de Licenciado en Artes Escénicas, se espera que este profesional comprenda herramientas del campo escénico, como lo es: lo visual, lo plástico, lo danzario, lo performático, entre otras.

Para concluir, quiero aclarar y manifestar que mi interés no es ser un docente a futuro, por lo cual planteo diferentes opciones por las cuales puedo dirigir mi proyecto de vida; sin embargo, esta ha sido otra de las fuertes críticas que he recibido a lo largo de mi formación profesional, pues pareciese que el pertenecer a esta institución te sesga netamente al campo educativo colombiano, sin aportar espacios complementarios a diferentes proyecciones labores, ya que finalmente la estrategia educativa, artística e investigativa que oferta el programa académico, podría llegar a establecerse desde diferentes miradas del campo laboral, esto como otra opción para los estudiantes que sienten lo mismo que yo.

7. Referencias bibliográficas

- Ávila, P., y Fullana, R. (2016) *El miedo en el cerebro humano*, Revista mente y cerebro, No 78, pág. 50-51.
- Klimavicius, S. (2007) *La curiosidad de los alumnos en las clases de ciencias biológicas* Cuadernos de Investigación Educativa, vol. 2, núm. 14, 2007, pp. 51-69
- Universidad Pedagógica Nacional (2018) *Perfil del aspirante y del egresado*. Tomado de: <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=349&idn=10207>
- Equipo de Trabajo de Grado (2019) *Modalidad investigación - creación* Tomado de: <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=349&idn=10207>
- Universidad Pedagógica Nacional. *Perfil del egresado hasta el año 2021* <http://www.pedagogica.edu.co>

- Morin, E. (1999). *LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO*, UNESCO. En:https://www.uv.mx/orizaba/cosustenta/files/2014/03/Morin_E_Los_Siete_Saberes_necesarios_a_la_Educacion_del_futuro.pdf Revisado: (08 de Abril del 2021)
- Boal, A. (2002). *El Arco iris del deseo, del teatro experimental a la terapia*. Alba Editorial. En: <https://autogestionycooperativas.files.wordpress.com/2014/03/boal-augusto-el-arcoiris-del-deseo-1990.pdf> Revisado: (03 de mayo del 2021)
- Diéguez, I. (2010). *Desmontando escenas: estrategias performativas de investigación y creación*. Telondefondo. Revista De Teoría Y Crítica Teatral, Volumen 6(12), 1-9. En: <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/9223>. Revisado: (08 de Abril del 2021)
- Covelli, G. (2017). *Estrategias del aprendizaje significativo para la enseñanza en procesos de investigación- creación / formación, en artes escénicas. Memória ABRACE XVI - Anais do IX Congresso da associação Brasileira de pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas*. Volumen 1 (17), 4586-4605. EN: <https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/article/view/4637/4672> Revisado: (7 de noviembre del 2020)
- Murray, S. (2004) *El mapa del alma según Jung*, Editorial: Ediciones Luciérnaga. En: <https://ilide.info/doc-viewer> Revisado: (24 de mayo del 2021)
- Alonso, G. (2004) *La Psicología Analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia Universitas Psychologica*, vol. 3, núm. 1, enero-junio, pp 55-70 En: <https://www.redalyc.org/pdf/647/64730107.pdf> Revisado: (23 de Junio del 2021)
- Herrán, A. (2011). *Complejidad, Transdisciplinariedad y Didáctica*, Revista Docencia Universitaria, Volumen 1(12), 45 - 60. En: <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/2446> Revisado: (3 de Noviembre del 2020)
- Nicolescu, B. (1996). *La Transdisciplinariedad Manifiesto*, Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C. En: https://basarab-nicolescu.fr/BOOKS/Manifeste_Espagnol_Mexique.pdf. Revisado:(21 de febrero del 2021)
- Max-Neef, M. (2004). *Fundamentos de la Transdisciplinariedad*. Universidad Austral de Chile, 1-22. En:<http://ecosad.org/phocadownloadpap/otropublicaciones/max-neef-fundamentos-transdisciplinaridad.pdf> Revisado: (12 de Julio del 2021)
- Osses, S. & Jaramillo, S. (2008). *Metacognición: un camino para aprender a aprender. Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 187-197. En: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052008000100011> Revisado: (27 de febrero del 2021)
- Barberousse, Paulette (2008). *Fundamentos teóricos del pensamiento complejo de Edgar Morin*. Revista Electrónica Educare, XII(2),95-113.[fecha de Consulta 16 de Agosto de 2021]. ISSN: . Disponible

en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194114586009> Revisión: (22 de Julio de 2021)

- Butler, J. (1988). *Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory*. Theatre Journal, Vol. 40, N° 4: 519-531.
- Butler, J. (2007). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Goffman, E. (1987). *Gender Advertisements*. New York: Harper Torchbooks.
- Goffman, E (2001). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Morin, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. (Trad. del fr. por Marcelo Pakman). Barcelona: Gedisa. En: http://cursoenlineasincostoedgarmorin.org/images/descargables/Morin_Introduccion_al_pensamiento_complejo.pdf Revisado: (11 de Abril del 2021)
- Morin, E. (2002). *La cabeza bien puesta. Repensar la reforma, reformar el pensamiento. Bases para una reforma educativa*. Buenos Aires: Nueva Visión. Recuperado de: <https://vra.unah.edu.hn> Revisado: (10 de diciembre de 2020)
- Irwin, R., (2013) “*La práctica de la a/r/tografía*”, *Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia*, Facultad de Educación, vol. 25, núm. pp. 106-113. En: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/328771> Revisado: (12 de Marzo del 2021)
- Cerda, H. (1993). *Los elementos de la investigación*, Editorial: El Buho Ltda. Revisado: (08 de abril del 2021)
- Schechner, Richard (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales* (pp. 11-70). Buenos Aires: Libros del Rojas. Universidad de Buenos Aires.
- Almeida, C. (2011). *Redes de creación, construcción de la obra de arte*. Editora 2006. (Revisado el 25 de abril 2020)
- Irwin, Rita L., “*La práctica de la a/r/tografía*”, traducido del inglés por Diego García Sierra, *Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación*, vol. 25, núm. 65, enero-abril, 2013, pp. 106-113.