

**“A Vuelo De Pájaro, Una Experiencia Desde El
Arte Y La Lúdica”**

RESUMEN

Esta propuesta instalativa y participativa, es una apertura a vivenciar los procesos que conllevan a la resiliencia a partir del nudo, el bordado y las formas creativas, realizadas en los diferentes Corregimientos: El Saladito y El Hormiguero del Valle del Cauca; junto con la interpretación de los nudos realizados y resignificados con personas que trabajan en la informalidad en el centro de la ciudad de Santiago de Cali y la experiencia personal de superar el duelo desde la infancia a través del arte.

Soraya Garzon Sánchez
**MAESTRA EN ARTES
PLÁSTICAS**

Presentado por:	Soraya Garzón Sánchez
Código:	10120211005
Trabajo de grado para optar al título de:	Maestro en artes plásticas
Asesor:	Fabio Melecio Palacios

Instituto Departamental de Bellas Artes

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas

Maestro En Artes Plásticas

Santiago de Cali -Colombia

8 de agosto de 2023

Dedicado a mi amiga Eliana y

a mi Padre Angelmiro Garzón

“No es recordarte en la muerte, si no en la vida”

Agradecimientos

A mis compañeros y amigos, quienes en los momentos más difíciles estuvieron ayudándome, mi familia y mi hijo Felipe Garzón, que pudieron comprender lo importante que es el arte y me alentaron a continuar con mis estudios; a los maestros, que por medio del respeto, conocedores de nuestro contexto, fueron amables al enseñarnos, y nos orientaron de la mejor forma; a mi asesor Fabio Melecio, que con paciencia me dio excelentes consejos que contribuyeron a la propuesta artística; al maestro Vidal que fue incondicional e importante en los últimos momentos de la Profesionalización en el área de Museografía, a los directivos de las instituciones educativas en los diferentes corregimientos, profesionales psicólogos y a cada persona que contribuyó a mejorar cada vez más esta propuesta. Son los momentos más felices, al construir caminos que nos acercan a ser seres humanos.

Contenido

Introducción.....	6
Capítulo 1.	9
Descripción del proyecto plástico de trabajo de Grado.	9
1.1. Propuesta de montaje en sala de exposiciones en el Instituto departamental de Bellas Artes. 16	
Poema “A vuelo de Pájaro... Eliana”.....	18
1.4. Resultado de puesta en escena IV semestre.....	19
Capítulo 2. Motivos personales y Antecedentes plásticos.....	22
2.1 (El Nido, La Familia, Sobrevolando sus Alrededores y Volando con más aves de otros nidos...).....	22
2.1.1. El Nido.....	22
2.1.2. La Familia.....	23
2.1.3. Sobrevolando a sus alrededores.....	25
2.1.4. Volando con más aves de otros nidos.....	27
2.2. Pregunta problematizadora.	36
Capítulo 3. Sistematización del proceso de trabajo de grado.	55
3.1. Escogiendo el árbol para anidar	55
3.1.1 semestre 1.	55
3.1.2 semestre 2.	70

3.1.3 Semestre 3. Realización “Cajas Recuerdos”, implementación experiencias en zona Hormiguero.	76
3.1.4 Semestre 4. Realización “Cofre tesoro”	79
3.1.5.	80
Un ambiente de Picnic. (propuesta para la instalación en los cubículos del segundo piso.).....	80
3.1.6. Objetivo General y Específicos	81
Capítulo 4. Marco Referencial.....	89
Relación desde el arte, el espectador y la obra (Marco conceptual).....	89
1.1.	89
4.2. Sombras y reflejos del vuelo	90
4.2.1. “El puño de la Lucha”, Autor Oswaldo Guayasamín.....	90
1.1.1. Perspectives: Shiharu Shiota.....	92
1.1.2. Gaia Mother Tree: Ernesto Neto.....	93
Capítulo 5.	95
Reflexiones /consideraciones del proceso	95
Capítulo 5. Anexos	98
Bibliografía.....	105

Introducción

El proyecto de investigación-creación “*A vuelo de pájaro, una experiencia desde el arte y la lúdica*”, es una apertura que posibilita el vivenciar los procesos artísticos realizados con trabajadores informales en el Centro de Cali Perteneciente al departamento del Valle del Cauca-Colombia. A partir del nudo y el tejido, se enlazaron los recuerdos familiares, memorias y situaciones difíciles sobre la precariedad económica, que limita el poder estudiar a nivel universitario y ser profesional; el desarraigo de su familia junto con los desplazamientos por los cambios ambientales y la historia, siendo resilientes al luchar por su sustento en pandemia.

De la misma forma y a nivel personal, el sobrepasar una situación de duelo en la infancia, a través del arte, posibilitando el preocuparme en ayudar a más personas en el campo educativo y hallar las necesidades en los niños, niñas y adolescentes en los diferentes Corregimientos y zonas periféricas de la ciudad de Cali, con una metodología que afianza los procesos artísticos para mejorar la convivencia, desarrollar la empatía, su relación consigo mismo, sobrepasar la frustración con situaciones planteadas desde la lúdica y el arte, siendo retroalimentadas y adaptadas al contexto de cada población para los niños, niñas y adolescentes de las zonas; la contribución al proyecto por profesionales en la salud, instituciones educativas de las zonas, y la institución departamental de Bellas que permite construir caminos para prevenir situaciones difíciles que pueden llegar a la ansiedad, la depresión y el suicidio, iniciando un proceso que permita desarrollar la resiliencia en sus primeras fases.

Se plantean situaciones creativas que retoman el juego tradicional, el trabajo colaborativo, los nudos y el tejido, manifestaciones y practicas artísticas para posibilitar otras experiencias significativas, con elementos comunes pertenecientes a los corregimientos El Saladito y El Hormiguero, cambiando una experiencia por otra y posibilitando el sanar de manera progresiva desde el vínculo del respeto y la confianza.

Es así, cómo toma fuerza la teoría del pensamiento divergente dónde, “*Permite el aprender a comprender, pensar y ser sensible para humanizarnos desde la valoración intersubjetiva de nuestra relación con el otro*”, facilitando validar la importancia del arte en la educación frente al aprendizaje significativo y dinámico del movimiento desde su experiencia vivencial. Esta palabra “intersubjetiva”, es la relación del objeto estético percibido en la realidad del sujeto, su poder expresivo, el significado y el modificar una situación del sujeto que está en contacto con una situación y unos materiales predispuestos en la propuesta artística, cómo el artista *Ernesto Neto*, que más adelante se hablará sobre algunas de sus obras y que tienen un estado complejo de intersubjetividad entre las formas y los materiales, desde la connotación socio-cultural del contexto y el protagonismo del espectador. (arte, 2010)

La libertad de realizarla esta investigación desde el arte, facilita el describir desde el sentir y las vivencias, un relato en forma de metáfora del colibrí y que hace varios recorridos, siendo la única ave que puede ir hacia atrás en su vuelo, dándole un significado consciente que proviene de un elemento como la “*vaina de acacia*”, que inconscientemente guarde por tres años, sin ningún propósito que hasta ahora se dio, lo que resulta de la reflexión de prevenir situaciones, de

las cuales, pueden ser mucho más difíciles de ayudar y que requieren de profesionales de la salud, tratamientos y en algunos casos, son irremediables como la ansiedad, la depresión y el suicidio.

De la misma forma, y siendo particular su significado, el nombre del proyecto “A vuelo de Pájaro”, designa el recorriendo por varias zonas en corto tiempo, siendo una metodología itinerante e implementada en algunas esferas sociales, con la posibilidad de adaptarse a sus contextos y ser retroalimentada, con materiales comunes que se transforman no solo en su forma sino, en su significado del que lo interpreta desde el contexto y una comunidad con que se trabaja colectivamente a partir de su diversidad; Algunas acciones o manifestaciones desde el ser humano, empiezan de manera inconsciente y se vuelven conscientes con los procesos, símbolos, reflexiones que se argumentan durante la investigación y el estudio.

Siendo así, se podría decir que *«el colibrí permite posarse en cada árbol de acacia para observar la dirección que va a tomar»*, con esta propuesta intento que el espectador realice su propio recorrido interno y externo, siendo partícipe de las diferentes situaciones que se plantean en la vida desde el arte, permitiéndole inferir y crear otros paradigmas.

Capítulo 1. Descripción del proyecto plástico de trabajo de Grado.

La propuesta plástica “A vuelo de pájaro, una experiencia desde el arte y la lúdica”, fue la apertura de una instalación participativa, y se encuentran tres momentos desde el nudo y el tejido, en ella, los espectadores vivenciaron unas experiencias en forma de juego por medio de adivinanzas, “las Manos que tienen corazón”, “El recorrido del Colibrí”, “El Arbol de acacias”, dónde interactuaban desde la libertad y flexibilidad de sus elementos y procesos creativos realizados en el Centro de Cali, los corregimientos El Saladito, El Hormiguero y procesos con los compañeros del Instituto de Bellas artes en el Departamento del Valle del Cauca- Colombia.

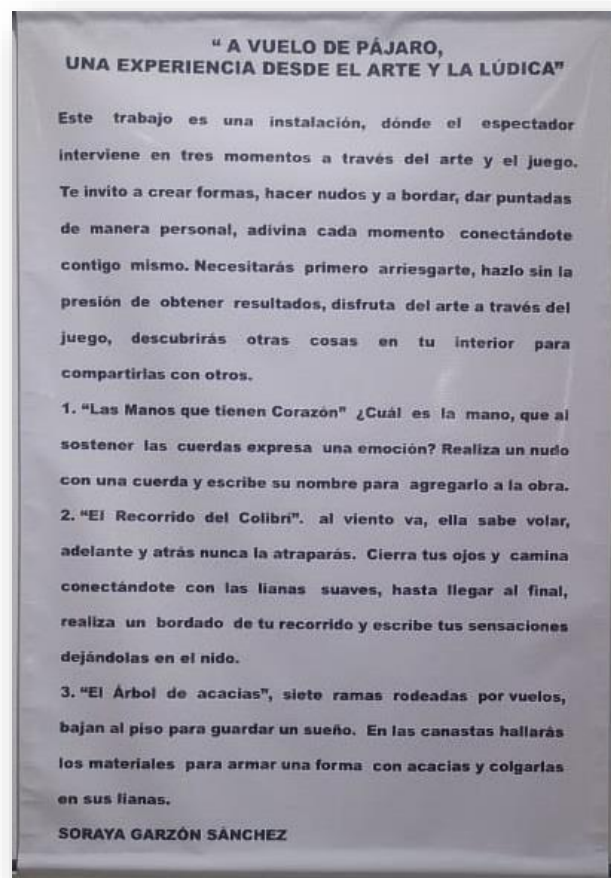

Ilustración 1 Texto introductorio, en forma de adivinanzas y audio para las personas que no pueden leer o ver.2023

Esto permitió al espectador, el posibilitar otras formas de interacción con el mundo exterior siendo protagonista en su hacer y ofrecerle varias alternativas para una población que es diversa a través, del tacto como una forma de acceder al exterior y viajar al interior de cada persona de manera perceptiva, con la invitación de un juego al crear libremente e interactuar en una puesta común que el arte frecuenta desde una exposición instalativa, el sentir los materiales, realizar el nudo, utilizar otros materiales tradicionales en el bordado y darle formas sugeridas con las piedras y vainas de acacias, donde la figura central de un árbol tejido acoje en su base la simulación de un picnic e invita a un encuentro de más personas y que se relacionan desde un hacer.

Durante la exposición en las dos oportunidades se planteó la posibilidad de expresar y exteriorizar su sentir a partir de manifestaciones materiales y corporales, los encuentros con otras personas generaban diferentes conversaciones y compartir de sus experiencias con el tejido, recuerdos personales y empatizaban con otras personas en su construcción, cambiando su rol de observador a ser protagonista de un obra, y en una atmosfera que invitaba a dar de sí mismo su ser, su manera de pensar siendo subjetiva la comprensión de la instalación, íntima y tranquila que reúne partes de un rompecabezas con hilo muy fino, conectando a una población de otra en diferentes etapas de la vida.

Los elementos disponibles conectan varias interpretaciones cómo, recuerdos familiares nostálgicos y sentimientos, aperturas a charlas sobre sus gustos y afinidades con el material, el desconocimiento del árbol kapok que ya es tan común verle, también, proyectos de vida, anhelos, y confianza al contar a una extraña que les pregunta sobre ¿Cómo les pareció la puesta en escena?. Dijo una familia que tenía tantas preguntas y permitio hablar de su afinidad con el

bordado y las habilidades que tenía, la madre había practicado el bordado y se lo transmitió a la hija, y otros querían bordar palabras que les describieran su sentir describiendo una tranquilidad en el entorno, otros que a partir de sus ancestros y conexión al tejido, mostraban una sonrisa y la oportunidad de ser tenidos en cuenta queriendo pertenecer a la institución de Bellas Artes para mostrar más de cerca lo que con orgullo su identidad y la cosmogonía de culturas ancestrales nos une como familia. Además de las palabras que dejaron en la bitácora, que nos unía como familia desde un el sentimiento de interpretación traducirlo en palabras.

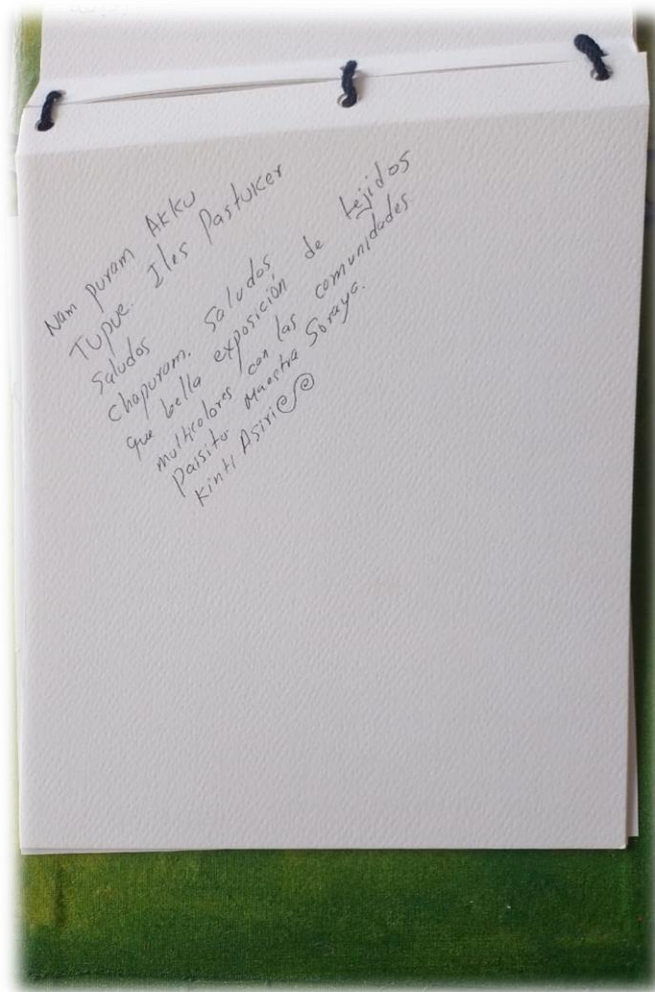

Ilustración 2. Interpretación de la propuesta, cabildo indígena, amigos de la música andina.

Otros sentían la necesidad de interactuar desde el tacto que acercaban al rostro con las lianas suaves parecidas a las vainas del Kapok, algunos conocían en su mayoría adultos, pero los adolescentes no tenían la referencia de haberlas visto; el recordar la naturaleza fue una vertiente que une al hombre con su esencia natural, cósmica y simbólica de algo inexplicable pero que invita a respirar un recuerdo inconsciente. (creativo, La Educación Artística un espacio privilegiado de emociones y sentidos, pensamiento divergente y convergente, 2021)

Ilustración 3 Desde el Tacto muchas más personas se unen en su interpretación perceptible. 2023

El tiempo no es una presión, ni un punto de partida para correr, ¡al contrario!, se puede desarrollar la paciencia con los nudos y el bordado e invita a otras experiencias y mejoras con las que retroalimentan, siendo parte de la obra con las formas que proponen con las vainas de acacias, los espectadores expresaron inferencias con propuestas desde otros ámbitos sobre el

nudo desde la ancestralidad, su utilización, simbolismo e imágenes que conectan su introspección sobre el popular y tan mencionado “tejido social” y situaciones que pasan a ser transformadas en experiencias que se pueden ver al ser externas, incluyendo el mejorar su respiración al alar el hilo al bordar o cuando se encuentran con un nudo como sobrepasarlo, o al no saber hacer nudos, lo que escriben o dicen de manera verbal al comunicar y vincular los elementos; los no visibles que son los procesos anímicos, los recuerdos y procesos mentales mas profundos y psíquicos al tocar las lianas o elementos, la voluntad, el pensamiento creativo, sobrepasar situaciones, la imaginación y la empatía que conlleva a la convivencia, experiencias reorganizadoras que cambian por experiencias dolorosas y que posibilitan el humanizar.

(Pedagógicas, 2010)

Ilustración 4. Familia, recuerdos y simbolización de los procesos.2023

Son dos Hermanas de diferentes edades, una de ellas recordó su anterior colegio y sus compañeras las cuales le amarraban los zapatos cuando se le desataban y se tuvo que alejar de

ellas al pasar su etapa en la escuela para entrar al bachillerato y expresó el sentirse nostálgica, otra de ellas expresó, por el contrario sentirse feliz, porque encontraba un espacio consigo misma, que era el fortalecerse en los cambios de su vida en la etapa de salir del bachillerato y la búsqueda de proyectarse como profesional en la universidad.

Sin embargo, existe la posibilidad que las persona no interactuen con las experiencias y se limite a observar al otro, para luego, permitirse hacerlo o no interactuar en la obra, son todas las posibilidades que se enfrenta esta apertura instalativa y que permite el ser diversos.

Esta experiencia permite acercarse al *pensamiento divergente*, comprendiendo la situación de muchas formas y posiblemente generando una solución diferente en cada persona dentro de un grupo y que cada ser humano tiene la capacidad de seleccionar con libertad y flexibilidad, para retroalimentar sus procesos y hallasgoz e incluso plantear nuevos paradigmas a partir de su inferencia sobre lo que percibe, que encamina a mejorar y modificar el proyecto plástico. [Ver anexos experiencias en la sustentación.](#)

*Ilustración 5. procesos Hormiguero
y el Centro de Cali*

*Ilustración 6. procesos Saladito y
Bellas Artes*

Ilustración 7. Sustentación Instalación participativa "A vuelo de Pájaro, Una experiencia desde el Arte y la Lúdica". Agosto 2023

A continuación el vídeo de la propuesta plástica desde un recorrido íntimo, narrado desde la experiencia. <https://drive.google.com/file/d/1baTTF8s3DXocIuZvbRC3ORLLrFuOexS8/view?usp=sharing>

1.1.Propuesta de montaje en sala de exposiciones en el Instituto departamental de Bellas Artes.

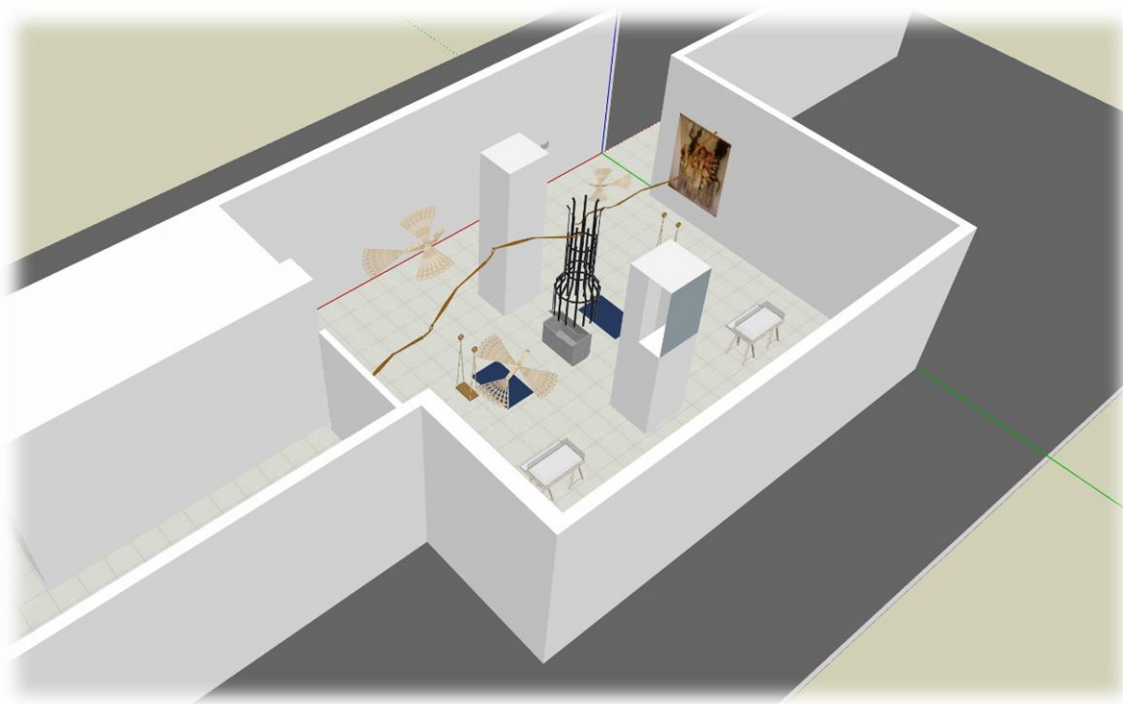

Ilustración 8. Propuesta montaje en la Galería expositiva Bellas Artes-Cali. Autor Maestro Vidal. Museografía. Agosto, Año 2023

Texto Introdutorio entrada principal.

1. A la izquierda de la entrada, el tejido “Las Manos que tienen Corazón”
2. Al fondo pared derecha, el bordado “Recorrido Colibrí”
3. En el centro “Arbol las acacias” y “Caja Tesoro” en forma de picnic.
4. Muebles del colibrí distribuidos alrededor del árbol y dos columpios.
5. En la primera columna, el Poema “ A vuelo de Pájaro” dedicado a Eliana.

6. Al fondo de la izquierda dos vitrinas con las fotos de las experiencias en el Corregimiento Saladito y Bellas Artes, Corregimiento Hormiguero, familia y el Centro de Cali.

Las Manos que tienen corazón”, tejida y realizada en pandemia desde las cuerdas anudadas por las personas trabajadoras informal en el centro de Cali que relacionaron su nudo con experiencias vividas y sus preocupaciones actuales, y esforzándose por superar sus dificultades . Se encuentra sostenida de un bara de bambu tejidas con varias telas y texturas que forman una mano cerrada que sostiene mas lianas, y que se extiende el brazo para que más personas realicen nudos..

“El Recorrido del colibrí”, experiencia desde el bordado que de manera simbolica rone varias faces que permitieron de manera inconciente volverse consiente, durante la profesionalización en Bellas Artes, y se vuelven parte de la resiliencia a nivel personal, lo que revela una de las motivaciones del proyecto artístico, se encuentran varios marcos forrados con yute, estos marcos fueron realizados por los niños y niñas del Corregimiento del Hormiguero como soporte para bordar un recorrido.

“El arbol las acacias”, está ubicado en el centro de la instalación, creado con trozos de maderal, y atrapasueños de cabuya delgada entre sus espacios, envuelto por más tejido de cabuya gruesa, y varias lianas a su alrededor, telas extendidas al piso en forma de picnic con cuatro canastos que contienen tres tipos de vainas de acacias, piedras, grapadoras, tijeras. Esta instalación se encuentra colgando y dos ramas conectan con las dos experiencias de bordado y nudos.

“La Caja Tesoro”, realizado desde el tejido dónde reúno las experiencias con los niños del Corregimiento Hormiguero en forma de cajas pintadas y los resultados de procesos dentro de ellas, se encuentra bajo el “árbol de acacia, oculto en sus raíces como metáfora de un tesoro o guaca, que permite mi propia resiliencia a partir de los procesos y experiencias resilientes de los niños y niñas de Hormiguero.

Móviles de los colibrí, permite interactuar al espectador al alar la cuerda para darle movimiento, en ella se expresa un ícono importante y dos culumpios que se enfrentan en el espacio como objeto que permite evocar el juego y la niñez.

Poema “A vuelo de Pájaro... Eliana”

“Es un momento en que se una la vida, la muerte y los recuerdos, la existencia de un camino que ... aunque sea corto o largo finalmente existió, así muchos no la recuerden. Es el dibujo de la existencia sobre la materia que no es eterna y es frágil; es un hola y un a Dios, pero para ti sería, estar viviendo en las copas de los árboles como un colibrí bello y fugaz, viendo otras vidas que se trazan. No es recordarte en la muerte si no en la vida, es continuar caminando sin tener que derrotarme, es aprender a vivir por momentos algo que puede ser bello y sublime, dónde puedo actuar, aprender y dar desde la acción un proceso, son también el haber conocido aquellos ángeles que no nos acompañan y aprendieron muy rápido su propósito porque se fueron pronto, yo todavía busco cómo no olvidarlos, con la esperanza de algún día hablarles en mis sueños y pensar que todo hace parte de la vida, como la muerte, como el tiempo que no vuelve, sin que sea un dolor, sino un momento, un recuerdo.”. Soraya Garzón Sánchez.

Y por último, dos vitrinas continuas para mostrar los procesos y experiencias en el Corregimiento Saladito y el Instituto Departamental de Bellas Artes, por otro lado, el Corregimiento Hormiguero, las experiencias con la cuerda y el nudo con la familia que fueron importantes al conectar las anécdotas y juegos, permitieron realizar en el Centro de Cali, la experiencia con los trabajadores informales.

Ilustración 9. Resultado de puesta en escena IV semestre, “A vuelo de Pájaro, Una Experiencia Desde el Arte y La Lúdica”, 17 de febrero 2023, semestre 4

1.4. Resultado de puesta en escena IV semestre

Con la propuesta plástica, he podido no sólo reflexionar, sino posibilitar el validar la importancia del arte, al adaptar situaciones que ayuden a la educación frente a las necesidades actuales de niños, niñas y adolescentes con baja tolerancia a la frustración, con falta de confianza para decidirse frente a las situaciones, una baja autoestima, sobreprotección por parte de sus cuidadores, dificultades afectivas, llegando a casos de ansiedad, depresión, y

suicidio. Cambiando la preocupación por el desarrollo de la resiliencia para superar las dificultades y traumas siguiendo adelante a lo largo de la vida, sin embargo, esta capacidad tiene un largo recorrido en los infantes frente a su desarrollo y la edad que tienen. (Ministerio de Educación Nacional, 2009).

Desde esta puesta en escena en comunidad infiero, que el arte es un mecanismo y lo traduzco como: “El alimento vivo”, que permite la interacción de las personas ya sea con los materiales expuestos o con las demás personas en un encuentro de movimiento del sentir, “del simbolismo que se expresa mediante unidades asociativas que se relacionan a través de analogías, con base en la naturaleza de las cosas con lo que se aprehende la realidad de manera directa e intuitiva”, vinculada a la idea de ciclo que el autor Federico González escribió en su libro del simbolismo precolombino en el año 2003 y que puede comunicar como una manifestación de las culturas desde su cosmovisión cultural, que produce la meditación al plano invisible y que producen un bienestar ya sea a nivel individual, o experiencia grupal, espiritual y simbólico como el generar ideas, recuerdos, emociones, reflexiones, conexiones espirituales y acercamientos con su mismo ser, o a nivel grupal al compartir saberes, anécdotas o sentimientos y hacer nuevos vínculos ayudando inconscientemente a otros que tienen preocupaciones y dificultades pero no las pueden decir. (Gonzalez, Algunos símbolos fundamentales, 2003)

Las personas que interactúan o visualizan la instalación artística son parte importante al experimentar otros procesos de introspección y exteriorización que permite el comunicarse y observarse así mismo desde el hacer, creando formas con las cuerdas, colocando las vainas de árboles en diferentes cuerdas, posibilitando a otros desarrollar los procesos de sensibilidad, voluntad, respiración, situaciones de frustración, proceso creativo y plantear una situación para

entender un problema, hacer otros procesos de retroalimentación y poderlo solucionar de varias formas.

La instalación artística está pensada para un encuentro vivencial, especulando como un momento: De un espacio introspectivo, simulando... El estar dentro de un espacio cerrado recordando el afuera, y el estar afuera, es entrar a espacios más amplios que nos dividen, que nos limitan a los encuentros, aquellos que recordamos antes, ya sean, desde nuestros ancestros con *las mingas*, la infancia de las personas mayores a 40 años llamadas *las comitivas*, y los que adaptan costumbres del extranjero desde *el picnic*.

Para ello, y desde mi propia resiliencia, las describo desde un ambiente natural de un vuelo corto que puede retroceder para prevenir situaciones de frustración permanente y poder desarrollar la resiliencia desde los ambientes de aprendizaje durante el desarrollo infantil.

La metáfora del ser humano vinculado con la naturaleza hace que llegue a sus raíces y a un núcleo de encuentro consigo mismo para expresar, comunicar y exteriorizar, mirando objetivamente las problemáticas que la vida nos enfrenta y poder sobrepasar a tiempo, sin embargo, algunas personas no desarrollan la resiliencia y pueden llegar a maltratarse, o ser vulnerados continuamente llegando al suicidio, esto va con el grado de pérdida o trauma que el ser humano presenta. (Resiliencia: el dolor es inevitable, 2018)

A continuación, se describe el proyecto de investigación Artística “A vuelo de pájaro, una experiencia desde el arte y la lúdica”, que promete continuar con una lucha constante sobre la realidad desde los colegios y la disposición del arte frente a paradigmas que siguen presentes en colegios y familias.

Capítulo 2. Motivos personales y Antecedentes plásticos.

2.1 (El Nido, La Familia, Sobrevolando sus Alrededores y Volando con más aves de otros nidos...)

2.1.1. El Nido

El proyecto de investigación-creación “*A Vuelo de Pájaro... una experiencia desde el arte y la lúdica,*” fue motivada a nivel personal por dos situaciones principales, la primera que inicio a los 6 años, cuando tuve una experiencia traumática al presenciar la muerte de mi mejor amiga al ser atropellada estando a mi lado y caer al otro lado, cerca del árbol kapok, donde jugábamos, y él no saber cómo enfrentar la muerte, sin posibilidad de desarrollar procesos de duelo, porque no era visto cómo algo diferente a un adulto, enfrentando en ese entonces lo que me decía la gente frente a varios tabús, la creencia católica heredada de mi familia. Lo que se reflejó en la adolescencia a los 15 años en intentos de suicidio frente a varios sucesos de duelo en el ámbito de la amistad, la frustración, el fallecimiento de una amiga que se suicidó y me dijo un día antes de hacerlo, lo que me hizo sentirme culpable por no haberla ayudado, el fallecimiento de amigos y familiares que fueron muy cercanos a mi infancia.

2.1.2. La Familia

Ilustración 10. Foto Las hamacas y las historias familiares, anécdotas y mitos durante mi infancia.

Ilustración 11. Foto motivación, las cuerdas son memoria de muchas vivencias familiares en los Llanos Orientales

La segunda motivación fue la tradición familiar, dónde las cuerdas y los rejos fueron detonantes de las anécdotas de mi padre con el ganado y los caballos, la vida de infancia en los Llanos Orientales y las situaciones difíciles que vivieron, siendo indispensables para arrear y lazar el ganado, trabajo que realizó desde muy pequeño, también para amarrar las hamacas y el toldillo. Y se enlazaban las historias fantásticas de los mitos que eran vivencias de la familia, porque el rejo había salvado a su padrastro de la bola de fuego, y protegieron a la tía cuando era bebe del duende, dejando el toldillo untado de pastel, estas anécdotas las narraba mi padre de forma natural, como si fuese algo común.

Ilustración 12. El Tambo Cauca, Casa de mi bisabuela y los tíos

Ilustración 13 Foto La. Abuela Emma Sánchez, radicada en Santiago de Cali con mi madre Carmen Sanchez.

Se hilan también, los relatos familiares por parte de mi madre, donde la bisabuela pertenecía a una de las comunidades indígenas en el Municipio del Tambo- Cauca y las trenzas eran constantes, el cabello blanco y largo, el explorar el campo abierto, comer de los frutos del árbol, la guama, la granadilla y el café secando por un lado de la casa que era de bareque con barro, el piso de tierra, el chinchorro atado al árbol, los recorridos en caballo; por otro lado, el tejido no era una fuente de vida presente que recuerde, ya muchas cosas habían desaparecido como resguardo indígena, solo quedaban los relatos cenca de un árbol, en mingas, alrededor del fuego con largas charlas, que terminaban en historias fantásticas de la zona.

De manera paulatina, las anécdotas se cambiaron por situaciones de miedo por los hostigamientos de grupos armados, que obligaban a pertenecer a ellos, y si no aceptaban el pertenecer los amenazaban por ser enemigos . Esos viajes al Tambo- Cauca en la infancia se fueron espaciando, porque ya no se podía viajar por ser zona roja, saqueaban las casas llevándose las gallinas, los peces del lago, y los cuis que tenían, lo que se prefirió secar para no tener problemas, además de amenazar al primo para que se fuera con ellos, no los volvimos a ver, ni a

despedirnos de los tíos, hasta que nos dimos cuenta que en pandemia habían fallecido, se sabe que el primo se encuentra en su casa en el Tambo, defendiendo su terreno para no abandonarlo.

2.1.3. Sobrevolando a sus alrededores.

Desde el ámbito educativo se pudo sobrepasar el duelo a través de varias expresiones artísticas, presentaciones en el canto, representaciones teatrales, concursos literarios, el dibujo, pintar, coser y hacer muñecos, de la misma forma, los juegos tradicionales, el deporte, el contacto con la naturaleza y los animales que criaban alrededor de la institución, en los recreos, las cuerdas de los árboles de caucho, que estaban alrededor del colegio eran espacios de juego y amigos, el respeto por las plantas, las vainas de los árboles kapok que coleccionaba, siendo muy frágiles y suaves lo que cautivaba mi atención. A nivel familiar recuerdo a mis hermanas apoyándome, las anécdotas de una infancia que constaba de comitivas, juegos y tiempo que aprovechaba en crear formas con las velas, hacer ollitas con la tierra de las materas, y salidas al río.

Todo esto, hizo el remplazar una experiencia dolorosa, por otra experiencia positiva en la escuela, y se borró de mi memoria por varios años, podría decirse, que se habían superado durante los primeros años de infancia, debido a la metodología donde las artes desde sus distintas manifestaciones estaban presentes. Durante la adolescencia suscitaron varios acontecimientos difíciles desde el fallecimiento de amigos, que hicieron el recordar a mi amiga Eliana, estos choques emocionales se reflejaron desde la duda del que se culpa por sobrevivir acercándome a

varios episodios de suicidio a los 15 años, los cuales en esa edad eran frecuentes en jóvenes y vínculos de amistad, ya sea por problemas familiares, o ver la vida demasiado difícil, el arte en cambio forjó la posibilidad de reflexionar sobre lo sucedido, y también de buscar otras posibilidades que me hicieran feliz frente a lo que quería hacer en la vida. sin embargo, desde el bachiller, las artes eran otra cosa, realizábamos una copia de una imagen en un libro, de manera exacta sin posibilidad de crear otra, y sin ninguna otra explicación o exploración, todo como producto de una nota.

De esta manera, se dio la necesidad de estudiar artes en otras entidades como fundaciones con docentes que tenía no solo el conocimiento en artes, sino que sus procesos pedagógicos eran los adecuados, siendo respetuosos y amables, posibilitando experiencias desde el arte, no para ser artista sino para aprehender a conocerse, aceptándose desde sus habilidades y tener otras posibilidades en situaciones de decisión, el expresar sentimientos y situaciones que suscitaban en la adolescencia, que normalmente no se decían, llenaba mucho más que habilidades, el arte fue quien me dio la posibilidad de aprender, conocerme y actuar, el ayudar a más personas.

A la edad de los 19 años me interesó el aprender tejido en macramé y cerámica, lo que permitió desarrollar la paciencia, el esfuerzo, expresar sentimientos, develar duelos por noviazgos fallidos, impregnando más de lo que pensaba porque era mi mano la que actuaba y yo lloraba, tenía la creencia de dejar todo el dolor en lo que hacía para decirle adiós, y seguir con la mejor actitud la vida, expresaba las dificultades de un entorno social, familiar, y de amistad para establecer una comunicación diferente a la verbal y una mirada objetiva sobre lo sucedido, y que

les pasaba a varios adolescentes en esa edad, sobre todo los que tienen pensamientos suicidas o ven la vida gris.

2.1.4. Volando con más aves de otros nidos...

Ilustración 14 Foto experiencias lúdicas y talleres con niños y niñas visitantes al Centro Recreativo, agosto, 2003

En el campo laboral y con las habilidades en el arte desarrolladas, me permitieron acceder al trabajo social, recibiendo diferentes capacitaciones con empresas para la recreación y la salud, programas para comunidades en Veredas y Corregimientos, generando un interés en ayudar a niños, niñas y adolescentes, en situaciones vulnerables desde varios aspectos; precariedad económica, niños trabajadores, límites invisibles, pandillas, deserción del colegio. Con el apoyo de las instituciones educativas cercanas a la población y frente al aprovechamiento del tiempo libre en los Barrios Calipso, Vereda Piles, Corregimiento Saladito y Hormiguero, entidades para la erradicación de trabajo infantil en Chorros, Polvorines, Lourdes y La Estrella en conjunto con psicossociales, docentes en el deporte, talleristas en Danzas y trabajo comunitario con madres

cabeza de hogar en semilleros con proyectos desde el macramé y muñecos de navidad para el emprendimiento. La contextualización de problemáticas que ellos nos informaban, junto con los estudios que paulatinamente iba accediendo a nivel público, IPC (Instituto Popular de Cultura) que no tenía un alto costo por ser público, el cual, le debo mis experiencias artísticas más significativas y cercanas con las diferentes disciplinas cerámica, dibujo, anatomía, grabado, serigrafía, estética, etc. y amistades que hasta ahora están presentes, el reconocimiento de maestros que no solo tenían una trayectoria artística irrefutable sino que eran respetuosos y amables, éticos como docentes en su proceder durante las clases, luego estuve iniciando la carrera de licenciatura en educación básica con énfasis en artes, pero por problemas económicos me retiré en el tercer semestre, y posterior pude ingresar a la Normal Superior de Santiago de Cali, donde los procesos pedagógicos estaban de la mano con la práctica y la enseñanza, con docentes que me aconsejaban y exigían, pero a la vez, me ayudaron económicamente para graduarme debido al desempleo.

Volviendo de este paréntesis y desde el campo laboral, los programas que se presentaban de manera reiterativa en zonas en situación de riesgo eran cortos, con un presupuesto que tenía varias falencias al no permitir el costear materiales de calidad en los procesos y el impacto no era lo cercano a los resultados que prometían, lo que tuvimos que acercarnos a más a fundaciones y líderes comunitarios, formando una red que ayudara el generar otros procesos, e impactara a las poblaciones menos favorecidas cómo cabildos indígenas y poblaciones desplazadas sin ánimo de lucro, fue interesante la experiencia, porque nos permitió un acercamiento a estas poblaciones que no son fáciles de acceder en el Alto de Polvorines, esto permitió a través del juego, el trueque para entregarles enciclopedias y juguetes que ayudaran a sus procesos de enseñanza,

además de pulgueros para salidas recreativas con amistades que pudieran donar ropa cobrando muy poco por cada prenda, pero para los niños, niñas y familias les permitió salir a disfrutar de la piscina y de una tarde con la recreación, ayudando a la convivencia, por medio del esfuerzo de una comunidad que busca posibilidades desde la precariedad, también el comprar materiales para los encuentros y seguir vinculándonos con las familias en un ámbito de confianza para seguir los procesos en los casos que detectábamos frente a la agresividad, rivalidades por el equipo de futbol al que pertenecían, tristeza en los infantes por duelos y fallecimientos de familiares, la frustración, deserción escolar, no acudían a la norma, manifestando mucho estrés por las múltiples situaciones de violencia, pensamientos de suicidio, depresión, baja autoestima que eran muy difícil de abordar desde nuestro campo, porque requiere de otros profesionales en la salud. Estas frustraciones son vistos cómo duelos de la infancia; y son más fuertes en los adolescentes en edades de 13 a 16 años.

Ilustración 15 Foto experiencia donde los niños exponen sus ideas y sentimientos desde entidades alternativas a los Colegios en la Comuna Decepas y Lourdes. año 2005

Se plantea la oportunidad de ver otros territorios con diferentes contextos, pero con problemáticas en común a la precariedad social, violencia y soledad de una crianza porque trabajan todo el día sus cuidadores, se le suma el sobrepasar la pandemia y el estallido social que trae consigo el fallecimiento de familiares, la frustración de estar encerrados y no estar en contacto con sus amigos y docentes, los proyectos que no pudieron hacer, la falta de tecnología, condiciones y ritmos de aprendizaje, el estrés y angustia de familiares por falta de alimentos y acontecimientos violentos en el Valle del Cauca y el mundo, además de los medios de comunicación que distorsionaban realidades que se veían desde las calles. Todo esto afectaba de sobremanera el ánimo de los jóvenes y familias.

La última experiencia a nivel artístico desde los espacios de aprendizaje, fue en El Saladito, Hormiguero y Chococitó, este último, sólo lo visité por dos meses, pero fue significativo en sus procesos por la precariedad económica más marcada que los anteriores corregimientos al ser población en su mayoría desplazada, el contexto matriarcal y de violencia, costumbres y otras situaciones que comprometen la seguridad de los niños y niñas de la zona.

Con el programa “Vínculos”, desde el IPC con el interés de descentralizar el arte, para que los niños, niñas y adolescentes interesados en pertenecer a proyectos artísticos, participaran en conjunto con la comunidad frente a sus necesidades y propuestas en la zona, estas poblaciones carecían de la posibilidad de desplazarse a los programas que se ofrecían en la ciudad de Cali. De igual modo, su nivel económico era limitado, lo que el programa cubría los

materiales y era gratuito con un cupo limitado de 30 personas, se realizó con la ayuda de instituciones educativas de las zonas y fundaciones para ejecutarse en sus espacios.

Una de las Instituciones que ayudaron en el Programa “Vínculos”, estaba ubicada en el Corregimiento el Saladito, en ella se realizaba varias experiencias en torno al arte, la música y las danzas. Realizando convocatorias a los estudiantes y familias .

Con el Apoyo de la Institución Educativa “Francisco José Lloreda”, los estudiantes de los grados 7 a 9, interesados se inscribían para que sus familias llenaran el formato de autorización y sus datos, debido a su horario, porque era opuesto a la jornada escolar, además la institución educativa nos facilitaba los transportes para los estudiante que Vivian en veredas con un cupo mínimo de 10 estudiantes por zona, como estábamos las tres disciplinas, esto pudo cubrir la mayoría de interesados, y los encuentros se realizaban dos veces, por semana.

los estudiantes a partir de sus percepciones, presaberes, imaginación y su interés, desarrollaron creativamente las actividades , el reconocimiento de los lugares preferidos o feos en la institución educativa y dibujar grietas para desarrollar la actividad central del grafiti, extraer elementos para dibujar, enfrentando al ojo a la observación y concentración, desplazarse por el colegio con su mejor amigo o amiga, para generar confianza, sobrepasar la frustración de no poder ver, y depender del otro, además de agudizar el sentido del oído para que desarrollen la capacidad de la escucha, era importante después de una jornada escolar, hacer una actividad que les permitieran estar concentrados, estar en movimiento en corto tiempo y generar procesos colectivos, esto generó la empatía no solo del arte con los paradigmas o supuestos, sino entre ellos.

Ilustración 16. Lugares preferidos y dibujar una forma que les gustara. Colegio Francisco José Lloreda. 2021

Los sitios preferidos eran las zonas verdes, dibujaron muchos elementos de la naturaleza, flores, la capilla que a lo lejos se veía puesta en una colina, la terraza que daba un panorama mágico.

Al realizar la actividad central y escoger sus elementos preferidos o atractivos a sus ojos, se realizó una actividad de exigencia y tiempo esto permitió, desarrollar la concentración, al principio se les da un tiempo prudente de tres opciones máximo para lograr el objetivo, luego se hacen los demás ciclos en rotación por grupo y dibujan lo que sus compañeros trajeron, esto permite observar los gustos de los demás y observar directamente el elemento para hallar sus características, cuando termina el ejercicio todos observan los ejercicios de los demás y se alejan del miedo, porque están en la misma situación. Hay un tiempo corto de descanso debido a que el tiempo de concentración es de 15 a 20 minutos y es mejor descansar de la presión con lo que

encuentro momentos para conversar y ver sus bocetos que se les piden previamente, en ocasiones eran interrumpidos por los transportes porque había zonas muy lejanas, pero lo bueno, es que quedaban con ganas de seguir en el taller, los retos se vuelven importantes para ellos, porque se hacen recomendaciones y se les reta a dejar el miedo de equivocarse. Ese era uno de sus más pronunciados miedos, lo que dijeran sus compañeros y cómo se veían ante ellos y los demás. La confianza fortalecida para seguir con situaciones que tenían un nivel de dificultad desde el juego.

*Ilustración 17 Confianza, es la actividad del Lazarillo con sus amigos y compañeros.
Institución Educativa José Francisco Lloreda año 2021*

A partir de sus necesidades cómo la confianza, se planteaban otras actividades que indican un compromiso a nivel general que es ayudar al que esta con los ojos cerrados o vendado, esto genera muchas situaciones, el cuidado con el otro, la escucha, la descripción en medida de los niveles del suelo por pasos, la creatividad de dibujar en su mente los lugares para

el que está vendado, la calma y paciencia de los dos en el recorrido, la precaución o prevención, los miedos, y estar siempre atentos a sus movimientos para que no hubiesen accidentes, pero se logró, lo que deposite confianza en ellos y ellos durante varias actividades la generaron, con los tiempos de exploración en zonas y estableciendo normas desde el respeto.

*Ilustración 18 Experiencia háptica y creativa con vainas de las acacias en el corregimiento del Saladito.
Abril 2021*

Uno de los encuentros más significativos e importantes para esta apertura al arte como proyecto, fue cuando los estudiantes a partir del tacto y las vainas de las acacias crearon formas desde su selección, dibujaron y desarrollaban historias fantásticas y figuras extraídas de sus miedos o fantasías de la creación narrativa, con lo que ellos construyeron con las cosedoras y vainas del árbol de acacia formas, al ver y sorprenderme de la situación, pregunté cómo llegaron a una solución, y su experiencia había hecho posible una forma de la que varios hicieron, lo mismo esta tendencia se hace normalmente entre amigos, desde la imitación, se rescatan

dialectos, modos de ver al otro, y el cómo se ven frente a su aceptación su autoimagen. Se realizó una actividad que desde la imagen y características exageradas, daba la posible situación de reflexionar sobre cómo actuar si alguien, los ofendía, además de tener la picardía de ofrecerme como conejillo de indias en la caricatura, fue una experiencia que permitió traer público, y que fue recibida con aceptación, porque después fue fácil hacerla entre ellos y no terminar en disgustos, o lágrimas, permitiendo reírse de la actividad, pero que el arte trate desde la Caricatura, donde ellos no eran los reflejados sino lo que el otro interpretaba de ellos al dibujar, una imagen cambiante para el espectador.

Ilustración 19. Caricatura de la docente. Corregimiento Saladito. Año 2021

De esta forma, todas estas experiencias en el campo social, pedagógico y talleres artísticos con poblaciones dentro y fuera de la ciudad de Santiago de Cali, permitieron el preguntarme sobre:

2.2. Pregunta problematizadora.

¿Cómo ayudar a las personas desde el arte y el juego, frente a sus necesidades y preocupaciones, baja autoestima, dificultades en la convivencia previniendo posibles situaciones de riesgo, deserción escolar, invitaciones a pertenecer a pandillas, la ansiedad, depresión y suicidio ?

Estas situaciones produjeron la preocupación de entender los duelos en la infancia, el realizar acciones acordes a su desarrollo infantil, investigar su contexto familiar y su territorio, para las problemáticas social y económica desde el emplazamiento, permitiendo de forma progresiva, sacarlos de sus preocupaciones y enfrentarlos a situaciones adaptadas a juegos con propósitos de un hilo conductor y desarrollar actividades artísticas para comunicar, expresar y reflexionar sus situaciones actuales y darle posibles soluciones al conversar y mediar frente a la vida, desde otras experiencias e historias, desarrollando la empatía para trabajar en grupo y procesos con normas de convivencia que generaran hábitos desde el respeto por el otro y voluntad para esforzarse, comunicando sus preocupaciones para no sentirse solos, lo que muchos manifestaban en los encuentros.

A continuación, se desglosa la descripción del corregimiento El Hormiguero y Saladito desde el emplazamiento, importante para entender las problemáticas y situaciones en la zona

Ilustración 20 Entrada al Corregimiento Hormiguero, año 2022

El Corregimiento el Hormiguero está ubicada al sur oriente de la ciudad de Cali, en el Valle Geográfico del río Cauca, su topografía es plana, tiene una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del mar con un clima cálido y de temperatura de 23 grados C. con una extensión de 5660.09 hectáreas, siendo uno de los corregimientos más extensos. Tiene como veredas: el Hormiguero(cabecera), Flamenco, Cascajal I, Cascajal II, Pizamos.

Sus primeros habitantes fueron los indios Lilies y desde el año 1900 comenzó a poblarse con comunidades provenientes del Norte del Cauca, Nariño y sur del Chocó, siendo en su

mayoría descendientes de esclavos cimarrones, que vivían de la agricultura, la pesca y siembra de guayabas, naranjas, mangos, que se comercializaban en aldeas vecinas.

Antes era nombrada El Alizal, desde la comunidad religiosa de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Su medio de transporte y comunicación se utilizaban balsas y canoas que ellos mismos construían.

De manera particular la vereda Cascajal, presenta mayor desarrollo económico debido a la ubicación, organización y cercanía a la ciudad. De la misma forma, se fundó a partir de 1850 cuando fallece el señor Manuel Caicedo y Cuero, su hacienda Cañas Gordas pasa a sus antiguos esclavos, que habían sido liberados por sus amos, en el año de 1932 arribó un grupo de inmigrantes japoneses, iniciando también la siembra de arroz. Las veredas que fueron constituyendo posterior a los inmigrantes se asentaron en lugares estratégicos para adelantar sus actividades desde la cercanía de su trabajo.

Entre las problemáticas que existen en el hormiguero se encuentra en la categoría de alto riesgo y restricciones al uso del suelo, como el desarrollo de infraestructura física, de servicios de acueducto y energía, el mejorar las condiciones de vida que la comunidad demanda en alcantarillado, situaciones de violencia mitigándolas desde el deporte con la cancha de fútbol y las canchas de baloncesto como mecanismo de prevención de la violencia y convivencia.

Ilustración 21Foto Institución Educativa San Joaquín 2, noviembre 2021. Taller artístico IPC.

Cuenta con cuatro escuelas, dos semiprivadas y un colegio para bachillerato, dos escuelas rurales mixtas, dos hogares infantiles de ICBF a cargo de comunidades religiosas. Con respecto a la salud cuentan con dos puestos de salud insuficientes para cubrir la población. Su actividad económica está vinculada al Río Cauca, por lo que presentan condiciones ambientales críticas, sobre todo en momentos de invierno al salirse el río de su caudal situación que pasa frecuentemente, por la Represa de la Salvajina y la deforestación; desde los años 50 empezó la extracción de arena y otros materiales de arrastre del río Cauca, no se encuentra un sistema apropiado de evacuación de excretas, en una proporción cuentan con un sistema de letrinas, es frecuente la ausencia o suspensión de agua, y frente a sus transporte es deficiente para comunicarse del área urbana y los corregimientos, sus carreteras con continuos deterioros debido a los camiones cañeros y carros pesados, pocas áreas de paso peatonal o reductores de velocidad

para su acceso, deficiente señalización entre veredas. Otras de las varias problemáticas es el desarrollo económico siendo la extracción de arena realizada artesanalmente por los nativos de la región y de manera mecánica por empresas y personas no pertenecientes a la comunidad, actividades de pesca, artesanal y la explotación agrícola en haciendas cañeras vecinas. En Cascajal se han generado empleo debido a algunas empresas, pero no reduce mucho el desempleo en la comunidad, estratos desde el 1 y 2 con situaciones difíciles en sus condiciones económicas. Poca cobertura en telecomunicaciones, problemas en el servicio de energía, no todas las viviendas cuentan con contadores, y legalización de predios, requiere de re ubicación de asentamientos el oasis y de Madre Vieja por suelos inestables.

Se implementa debido a las problemáticas del tiempo libre en niños, niñas y adolescentes con situación de vulnerabilidad frente a grupos armados al margen de la ley y precariedad social un programa de descentralización del arte con el IPC llamado “Vínculos” para acceder a estas zonas y propiciar proyectos artísticos desde el interés de los estudiantes y sus necesidades, este proceso que inicio desde una organización, permitió visibilizar problemáticas internas desde sus contextos familiares donde las abuelas los crían, ausencia de padre o madre en el seno familiar, por lo general, familias con predominio matriarcal, afectación en la convivencia escolar y situaciones latentes para ser vinculados a pandillas, y acceder a armas y drogas.

Ilustración 22. Foto resolución de conflictos, frente a una actividad lúdica realizada para acuerdos de convivencia. Abril 2022 Escuela San Joaquín 2

Estas situaciones trae consigo estudiantes con problemas de frustración, continuas riñas que producen temperamentos coléricos y depresión, problemas de autoestima, poca tolerancia, una gran necesidad de ser escuchados y paradigmas de género, se está fortaleciendo con grupos culturales desde la biblioteca comunitaria, y la Sede de la Institución San Joaquín 2 para habilitarla con capacitaciones en deporte gimnasia, banda de guerra, y artes plásticas desde una oferta de ayuda y responsabilidad social a la comunidad del Hormiguero con el aprovechamiento del tiempo libre.

Se habla con la institución educativa el continuar los procesos artísticos desde las problemáticas sociales y necesidades de los niños, niñas y adolescentes de desarrollar la resiliencia con procesos que ayudaran a sobrepasar dificultades, mejorar la convivencia, expresar sus vivencias y resignificar desde el arte, objetos comunes en su entorno otorgándoles otro

sentido al comunicar el sufrimiento o dolor, pero también rescatar un momento de felicidad que los impulse a continuar luchando frente la adversidad.

Ilustración 23. Dibujo de un niño, muestran desde sus intereses, antes de iniciar el programa “Vínculos”. Noviembre 2021

Ilustración 24. Foto de la mano de una niña pintada con lapicero, que muestran desde sus intereses, antes de iniciar el programa. Noviembre 2021

Ilustración 25. Foto dibujo preferido de una niña. Noviembre 2021

Los bocetos fueron solicitados a los niños interesados en pertenecer al programa artístico para saber sus gustos, afinidad y comprender un poco el contexto en que viven, con lo que se observan varias situaciones que traen unas necesidades de contexto y posibles actividades que involucren desarrollar procesos de convivencia, mejorar un panorama de violencia, desde otras alternativas para reflexionar y construir otros procesos a partir del arte y la lúdica para generen más hallazgos, y una visión sobre ellos, y la vida.

Ilustración 26 ilusión de formas desde la línea, que inicia desde la actividad introductoria de gustos y objetos atractivos. Febrero 2022

La actividad inicia desde la exploración de objetos que se encuentran en las zonas verdes del Institución Educativa y son dibujadas desde las siluetas para extraer su forma y hacer continua la línea internamente. Está dividida en dos fases, el recorrido de observación y luego la actividad artística que trae consigo el mejorar la proporción rítmica, la respiración, concentración como un conjunto que armoniza desde el acto, y que al culminar da unas formas creadas desde su selección, lo que, se encuentran con dificultades de miedos sobre sus habilidades en el dibujo y el pulso, se les da recomendación de encontrar la tranquilidad desde la respiración, la buena postura, ejemplos y procesos para entrar al dialogo con metáforas, posibles errores que se vuelven oportunidades de crear o corregir, si se presentan mediando varias alternativas que escogen y que les permita terminar el taller, que indica esfuerzo y perseverancia para determinar otras situaciones o decisiones en la vida. Este proceso trae consigo que cada persona tiene

diferentes gustos y que son respetables en la vida porque somos diversos. Se destacan todos los ejercicios que logran terminar, donde se enfrentan a un público que los conocen, y se enfatiza en el respeto con ejemplos desde el arte para dejar algunos paradigmas de la belleza en el arte, contrastado con el arte conceptual. Había que derrumbar el primer paradigma sobre el arte, el que fuese sólo contemplativo y de una belleza superficial.

Ilustración 27 Canche de la institución educativa, actividad un sueño, con ayuda de la ingravidez y los globos. Abril 2022

Se plantearon nuevos procesos lúdicos desde el material a intervenir con ayuda del juego y sus preocupaciones o miedos, en la primera fase, le llamo sensibilización o introductoria, porque es la apertura de la imagen que se concreta en la fase central de las artes y sus paradigmas, en la tercera fase se realizan las conclusiones como cierres donde se reflexionan las actividades y se hacen visibles realidades de su entorno.

La propuesta es “Un sueño”, como objetivo es salvar el globo de su equipo, pero este se vuelve importante y significativo, cuando se escriben los sueños de cada uno, las normas permiten no llegar a acciones violentas entre ellos, cómo contacto físico y tiempos para trasladarse de un punto a otro, con lo que el intruso, *que es del otro equipo*, debe explotar el globo del equipo contrario para eliminarlo del juego. Es un proceso sensible, pero, que permite sobrepasar creativamente las dificultades desde la colectividad, y que, al no tener una estrategia, saldrían fácilmente del juego, se dan varias oportunidades dos o tres, se hacen similitudes en la vida, las preguntas que los niños y niñas puedan responder, ¿El cómo les fue?, ¿Cuáles fueron sus estrategias?, ¿Cuáles pueden ser las alternativas para haber cumplido la meta?, y si se comunicaron.

Todo esto trae con ellos, el que puedan reflexionar y concluir, el escuchar al compañero y ser escuchados, destacar los que son observadores, los que dirigen, los que impulsan, los que siguen normas y escuchan al compañero que los guía, destacando las cualidades que cada uno posee y que les permiten trabajar en equipo, de la misma, forma son reconocidos desde sus características y que no desesperen en la situación que se torna difícil, se hace intermediario durante el proceso, dándoles recomendaciones para que se escuchen y crear estrategias a partir de la norma, y en ocasiones se juega con ellos, esto permite un vínculo de confianza y sobreponerse ante la pérdida fácilmente.

Se observo al inicio que no se pusieron de acuerdo para crear la estrategia y fácilmente perdieron sus sueños, que era justificado al hacer “trampa”, al no acudir a las normas del juego, generando malestar en sus grupos, luego, en la segunda vez, se prepararon para proteger el globo, caminaron despacio, y esperaban el momento a avanzar, unieron sus brazos para

fortalecer la protección, mejorando su estrategia con esfuerzo y siguiendo las normas, logrando trabajar en equipo, los que no llegaban tenían la posibilidad de observar la estrategia de otros y sobreponerse a la pérdida, ayudando a verificar las normas, verificando quien llegaba al objetivo, se encuentran preferencias y se les permite opinar, pero se espera al terminar para decir las conclusiones de la actividad, donde expresan su sentir, si les había sido fácil o difícil y que le cambiarían a la actividad, llegando a concertar algunos acuerdos.

Ilustración 28. Experiencia a través del juego “Brujitas”

La necesidad de trabajar en equipo trae el conectar la actividad creativa de “brujitas y ponchado”, es una actividad utilizada para dividir en grupo, desde ellos se destacan los que más corren y se dividen dos grupos, pero dentro de la actividad reconocieron que habían hecho trampa lo que se realizó una segunda vez, la premura del tiempo no era una dificultad era

el rescatar las normas y el visualizar el propósito de dividir a dos grupo para iniciar el ponchado donde las normas estaban proporcionadas hasta para el que era ponchado y al final, reforcé al grupo que no tenía tanta ventaja para indicarles, cuáles eran las posibles estrategias que eran eficaces y salvar a sus compañeros, esto les proporciona un roll de igual a igual siendo todos jueces, para un juego limpio y el reconocimiento del equipo ganador por trabajar en equipo, es aquí donde los juegos tradicionales a nivel del deporte se adaptan a propósitos de colaboración, normas y permiten siempre tener un momento en que las rivalidades se pueden enfrentar desde el juego.

Ilustración 29. Experiencia como cuerdas al forrar los marcos de madera que habían pegado previamente. Hormiguero 2021

Desde los recursos creativos, el trabajo grupal para tener referentes y establecer vínculos afectivos, además de sentirse aceptado en grupos de amigos que son importantes a esa edad,

tienen una problemática en común, y dificultades con vínculos afectivos, enemistades por pertenecer a un sector dentro de la misma población o pertenecer a otro colegio, permite de manera paulatina el desarrollar la empatía, la comunicación, la escucha y el reconocimiento de saberes, habilidades o palabras amables, hacen cambios pequeños, que mejoran estos duelos.

Durante las actividades artísticas y de construcción del proyecto, siendo aceptados por ellos previamente, se vuelve visibles sus grupos de amigos, la introspección, el dialogo con el material, que es la cuerda y que debes sostener para rodear el marco, lo que requiere la atención y concentración, en sus cambios anímicos suscitan las conversaciones sobre como están, el que haya pasado algo durante el día, las personas que faltan son también referenciados por ellos, lo que se encuentran en varios momentos y se enteran de las situaciones que se presentan, hacen preguntas existenciales y sobre género, ellos reflexionan, y en ocasiones hablan fuerte para callar al otro cuando están en oposición, porque les es difícil argumentar, estos son procesos que el contexto y su entorno son difíciles de cambiar, entonces, se da un espacio de desahogo y de respeto en opiniones, tratando de no juzgar, en estos casos y en ocasiones, hablo de situaciones de otras personas o mías para que sepan que hay equivocaciones que se presentan en la vida y que nos permiten reflexionar, en otros momentos es mejor escucharlos y observar sus respuestas, esto trae consigo confesiones que ellos hacen y el interés los acerca a la confianza, es necesario seleccionar el tipo de anécdota, porque así mismo se crean una imagen de la persona que les aconseja, esto les permiten reflexionar desde el observador y no todos están dispuestos a escuchar, así que se hacen por grupos, luego está la premura del tiempo, que pasa muy rápido en los encuentro y los compromisos con sus familias en la hora de llegada, sobre todo con los que

viven lejos o los recogen, lo que en algunas situaciones es necesario verificar que los van a recoger.

Normalmente y durante estas secciones hay colaboración al repartir el material, al borrar el tablero cuando requiere explicación, el compromiso de dejar limpio el lugar de trabajo, entregar los materiales, pinceles limpios y marcar los proyectos, cuidando de comentarios de irrespetos o juzgamiento durante los procesos hasta de ellos mismos es necesario, estos hábitos deben estar en los encuentros porque permiten el sentido de pertenencia, responsabilidad, voluntad e independencia, así no los hagan en la casa, pero este no es el caso, en el Hormiguero y desde el colegio los salones deben quedar organizados y limpios lo que indica barrer, recoger la basura, dejar limpio los asientos y el tablero. Al organizar se hace un trabajo colaborativo y se hace un seguimiento en el grupo para que nadie evada este proceso de organización, esta norma es dispuesta desde el principio y es importante que se cumpla. Por eso le doy nombres a ciertas herramientas que ellos también referencian, la cartuchera viajera, el maletín viajero, espacios que me facilitaron para guardar materiales que son difíciles de transportar y lo que significa la importancia de ser responsable con lo que se acuerda con las instituciones educativas y fundaciones y la puntualidad.

Con lo que respecta los procesos se hace la explicación general lo que le llamo “la consigna”, y luego por grupos, en algunos casos se hace directamente cuando lo requieren, y se escoge una persona de cada grupo para orientar a su grupo quien informa si alguno tiene muchas dificultades, este espacio también es colaborativo, se requiere de retroalimentación constante y quienes aprenden rápido se les permite avanzar, pero deben ayudar a un compañero, esto genera empatía, aprovechando el tiempo, se hacen todos los procesos perceptivos desde los sentidos

para facilitar su aprendizaje sobre el tema, en ocasiones se escucha que *¡las mujeres son las que cosen!*, o que le tienen miedo a las agujas, entonces se hallan otras alternativas de comprensión, ejemplos prácticos o información sobre los mejores costureros en la historia, que fueron quienes le hicieron los trajes a la realeza, se les tiene en cuenta los procesos y miedos superados, con consejos para no herirse y en ese caso, el antiséptico o jabón y agua para desinfectar y se informa a la familia para seguimiento, siempre acudiendo a la tranquilidad.

Ilustración 30. Experiencia lúdica a través del juego "río de chocolate y Gallina ciega", Corregimiento Hormiguero, Institución Educativa Joaquín 2021.

Otra de las necesidades fue la escucha y la confianza, con “El río de chocolate” y “la Gallina ciega”, se dividieron por grupos de amigos de dos o tres personas, donde sólo uno los dirigía viendo y los demás estaban vendados, caminaron hasta la cancha, unos con miedo otros

desde la confianza de haber escogido a su amigo o amiga, al llegar a la cancha se les dio las tablas para pasar “El Rio de chocolate”, lo que se hizo, el ejemplo con los que entendían la explicación, además de las consecuencias de no estar conectados o de quitarse la venda, eran faltas en el juego que ocasionaba el quitarles una tabla, haciendo más difícil el reto, o devolverlos por pasos, estaban pendientes de los demás, lo que no requería de un juez, pero era necesario el estar observando sus procesos, el objetivo de llegar de primero, daba una satisfacción al grupo, y las preguntas eran sobre la estrategia que había realizado que permitiera en otra ocasión, volver a jugar, en ella se hacían conclusiones y se dirigían al salón que tenía aire acondicionado, o comedores que estaban fuera, siendo sus preferidos.

Es de esta manera, el arte y el juego facilitan el desarrollo integral, por los procesos frente a la frustración y su adaptación, el controlar sus emociones, y cómo afrontar las nuevas situaciones, las situaciones cotidianas, y las adversidades para sobrepasarlas desarrollando la resiliencia, el poderlas comunicar desde un acercamiento, con diversos lenguajes de un mundo simbólico generando vínculos sociales y de confianza en espacios que contribuyan a la creatividad para comprender, tener conciencia y aislándose de sucesos, pero también el poderlos solucionar para estar constantemente vulnerables. (Rafael, 2006 a 2008)

Ilustración 31. Realización "Caja del recuerdo", momentos especiales noviembre 2022

La siguiente fase es la central desde el arte, en ella se realizó “la caja del recuerdo”, con la madera que jugaron “Río de chocolate”, se llevaron las cajas para lijar y pulir previamente pegadas para proceder a pintar y escoger un dibujo o boceto que los identificaran, se hablaba previamente de la caja con un ejemplo muestra que todos accedían y que fue dedicado a cosas personales de un ser al que quería y lo que me recordaba de ella, fotos, tejidos, formas, etc. Ellos indagaban con preguntas , sobre las fotos, y con respeto pasaban la caja, fue abrir una parte de vida y llevaron a colación muchos temas y propuestas. La libertad de como pintar la caja, de utilizar elementos comunes que significaran los gustos propios, y las memorias permitieron muchos sentimientos, esto dio varios procesos difíciles en ellos, era muy íntimo y tan delicado que hacían algunos catarsis y otros se alejaban para encontrar un sitio que ya se había concretado en cada uno como su preferido, se les dio la libertad de encontrarse y compartir materiales,

encontrar elementos significativos fue difícil y quisieron colocar todo en la pintura de su caja, algunos me pedían un consejo, alejándome del grupo para no ser escuchados, y llegaron más jóvenes, lo que permitió encontrar otras historias de vida que me partían el corazón, cuando las escuchaba y veía en ellos ese dolor, entonces activo la búsqueda o ruta que no es solo dejarle el problema a otro sino una constante asesoría con personas profesionales en la salud, la psicóloga del programa, normalmente se hacen reuniones mensuales y disponemos de una coordinadora, que a su vez nos ayuda en varios casos, al detectar intervenciones o situaciones de riesgo, todo con el consentimiento del rector y coordinadora de la Institución Educativa, que se establecen unos acuerdos, y se le explica la actividad para ser evaluada por ellos, es un red muy grande, y capacitaciones constantes como arte terapia que se abrió la convocatoria en la Institución Departamental de Bellas Artes, y que facilito que se hiciera un cierre adecuado, dándoles otras opciones en sus vidas, desde un momento feliz que lo conserven para un entorno de dificultades. No puede ser otra persona porque de igual manera no tienen control en la vida de los demás. Pero si en algo, que les recuerde ese momento como un tesoro, que es importante acceder cuando lo requieran en los momentos más difíciles, la posibilidad de comunicar a través de experiencias y manifestaciones artísticas, les ayuda a tener más formas de sobrepasarla con ayuda de otros.

Por otro lado, las estrategias lúdicas desarrollan los procesos creativos y son retroalimentados por varios procesos metodológicos que se adaptan a un contexto o población desde varias personas que lo retroalimentan y ayudan desde su humanidad y profesión.

“El picnic artístico”, ha sido una idea construida desde lo que se quiere realizar, normalmente el salir y hacer una acción, va desde el contacto de la naturaleza y el explorar otras formas de comunicarnos, o establecer acuerdos para ayudar, si se habla de comer algo que les gusta se rescatan muchas situaciones que permite pensar en todos, si se habla de la lectura es como escuchamos al que dice o narra el cuento, si se habla del arte es la disposición de los elementos pero con la idea del tema a trabajar para crear formas .

Entender una problemática y/o solucionarla desde el pensamiento divergente que también subyace en la filosofía, para cuestionar la capacidad del hombre de ser crítico, reflexivo, diverso en sus decisiones y acciones a partir del desarrollo creativo y entender la importancia del arte en el ser humano no para ser artista, sino para enfrentar situaciones nuevas en la vida desde el pensamiento creativo. (plásticas, 2021)

Capítulo 3. Sistematización del proceso de trabajo de grado.

3.1.Escogiendo el árbol para anidar

3.1.1 semestre 1.

Durante la pandemia la Instituto Departamental de Bellas Artes, inicio un proyecto de Profesionalización a los artistas empíricos con 10 años de trayectoria en el arte, lo que en el primer semestre desde la virtualidad se realizó un acercamiento a algo que nos interesara, siendo cercano a los acontecimientos recientes durante la pandemia.

Esta intención estaba direccionada a algunas personas que eran trabajadoras informales en el centro de Cali, las cuales de forma aleatoria se les pidió el hacer un nudo con un cordón y

luego decir, que significaba para ellos, en primera medida no se opusieron ni dudaron, porque era para ellos una necesidad de interactuar con la gente, y que se dieran cuenta de las dificultades que pasaban en Pandemia, luego de realizar el nudo hablaron de sus vivencias, el pasado y en otros casos sobre sus raíces familiares de un pasado que había cambiado y que con nostalgia relataban.

Para continuar con el relato abro un paréntesis para hablar sobre el nudo en la historia, en relación al ser humano desde su creatividad y que dio paso a varios acontecimientos que permitan utilizar el nudo, el tejido y símbolos ancestrales con significados culturales, sociales y espirituales desde la naturaleza, para no hacer cliché del tan mencionado “tejido social “ y que actualmente está de moda.

Desde el ser humano en la prehistoria, utilizo el nudo para su vida en diferentes casos, cómo herramientas para la caza, y los realizó con fibras vegetales haciendo cuerdas, siendo de vital importancia para su vida y sus necesidades, mejoradas cada vez desde su evolución, el hacha de piedra , la estructura de sus chozas formadas por entramados de ramas y plantas, los orígenes de los textiles, el cáñamo, que data de 100 millones de años, se hallaron restos históricos de Taiwán con fibras trenzadas en piezas de cerámica, el cuero trenzado de los animales, y que el hombre al ser sedentario utilizó en la agricultura, hallazgos de fósiles en Sudáfrica llamado (Lucy) que poseía un dedo gordo casi del todo oponible, al estilo humano que posibilitaba usos como los nudos. El Homo Erectus de África relacionándose con el cáñamo, talvez haciendo cuerdas o cómo alimento, en los tejidos de rituales religiosos, al enterrar sus

muertos , el arco para hacer fuego con la madera, recipientes para sus alimentos y cargar agua.

(Nudo, 2023)

Ilustración 32 . Vasija de barro, con cuerda de cáñamo o cabuya.

Los nudos se utilizaron de manera importante en el campo de la pesca, al amarrar el anzuelo y la marina, el coser una vela, los amarres , que sus características fueron muchas y se clasificaron desde su nombre, costuras y amarres o trenzados. En la ganadería al lazar las vacas y los caballos, el nudo de los zapatos, en los juegos, escapes de los magos, la posibilidad de expandir a partir del tejido, de las fibras naturales y sintéticas actualmente, siendo las fibras naturales parte importante de nuestra identidad, conocimiento, creencias, y esfuerzo desde la jerarquía que ocupaban en las culturas ancestrales . (fibras, 2016)

El tejido ancestral, tiene una gran importancia en las comunidades indígenas estos “tejidos son el pilar fundamental de su cosmogonía”, de manera textual se cita esta frase de Ximena Hoyos Mazuera que es profesora de la Escuela de Lenguaje e investigadora sobre

literaturas indígenas de la Universidad del Valle, «simbolizan otro sistema de narrar sus historias, cómo un libro y que no es entendible a nuestro sistema alfabético, por lo que son diseños únicos que heredan sus hijos, el significado del color». Las puntadas, dan cuenta de un personaje mitológico, un lugar o un momento que construye una historia, conservando la tradición desde una relación íntima con sus costumbres, enseñanzas, creencias, pensamientos, relación con la naturaleza desde el respeto y tradición.

Aunque al inicio está dedicado a la mujer, y se encuentra el paradigma en algunas regiones, que la mujer le corresponde coser siendo utilitario y decorativo. Es en este documento de la web “Manos que tejen el Mundo”, del Banco de la República, donde constatan que los hombres también participan construyendo partes de la mochila Wayuu, conocida como la «gaza», siendo la colgadera de las mochilas, además, a lo largo de la historia desde la caza y la supervivencia, la ganadería, el amarrar animales domesticados y hasta el hombre en la esclavitud, para su transporte o para su consumo. Puede ser un papel que desempeñan todas las personas sin distinción. (Mundo, 2018).

De la misma forma, mencionan a las «Las Molas», que son escudos de protección como «escritura Gun adule», que enseñan la forma correcta de vivir, siendo trece, con formas geométricas que forman elementos de la naturaleza para su vestuario y se les llama «Naga», las molas de su modo de vivir en comunidad se les llama «goaniggadi». (Mundo, 2018)

Ilustración 33 Clasificaciones Moles. Banco de la República

Los nudos y figuras de sus collares con chaquiras, provenientes de la cultura Emberá, estos son más que accesorios, son prendas que cuentan historias, con objetivos específicos y costumbres, para el matrimonio, el nacimiento o un entierro. En los infantes y adultos algunas personas tenemos de protección pulseras o esclavas de color rojo o negro para el mal de ojo, siendo previamente bendecidos , los jóvenes usan pulseras en el brazo derecho si son solteros y en la izquierda si están comprometidos. Los colores, formas y diseños, se relacionan a creencias y tradiciones. (Mundo, 2018).

Significado de los colores		Significado de las formas	
azul	cielo, mar, espacio.	espiral	camino.
rojo	sangre, raza.	rombo	las 4 estaciones.
verde	naturaleza.	círculo	unión, comunidad.
amarillo	oro, sol, alegría.	líneas quebradas	cordillera.
naranja, morado.	flores.	figuras geométricas	sentimientos hacia la madre tierra.
blanco	nubes, paz.		

Ilustración 34 Colores y significados de los Emberá. pueblos originarios.com

Tanto la historia y su jerarquía en la comunidad a la que pertenecen significan su identidad y la relación de lo que han vivido, desde el *tejido Wayúu*, las mantas, las hamacas o chinchorros, las mochilas el croché que se introdujo de los españoles, tejidos de rituales de sanación, el cinturón de chumbe de la cultura Nasa, o la cultura Kuna durante el embarazo y en el campo de la salud, se utilizan con los dispositivos que salvan vidas adoptado de *los indígenas Aymara*, para los niños en Bolivia que padecen de una enfermedad congénita llamada « persistencia del ductus arterioso» proveniente de un agujero en la aorta y la arteria pulmonar, lo cual, no deja respirar al niño y muere. (Mundo, 2018)

Cada Nudo a lo largo de la historia del ser humano a significado en gran medida la importancia de un legado como parte de la vida que no debería desaparecer, denota creatividad, y es parte de la historia, e interpretaciones del universo, las relaciones con sus dioses o creencias y relaciona al mundo, la realidad, el hombre, en relación con su espiritualidad, la naturaleza como

parte de una cosmogonía ancestral, donde el valor es incalculable, y que debe prevalecer en la memoria. (Mundo, 2018)

Posterior a esta información que permite despejar algunas dudas y paradigmas, me dirijo a narrar lo que pasó con el nudo y los trabajadores informales del Centro de Cali y lo que evocaron cada uno de ellos.

El primer trabajador informal, en el Centro de la ciudad de Cali en la calle séptima, fue un vendedor de guarapo.

Ilustración 36 Foto Nudo Corbata, 50 años de guarda de seguridad, vendedor de guarapo. Julio 2021

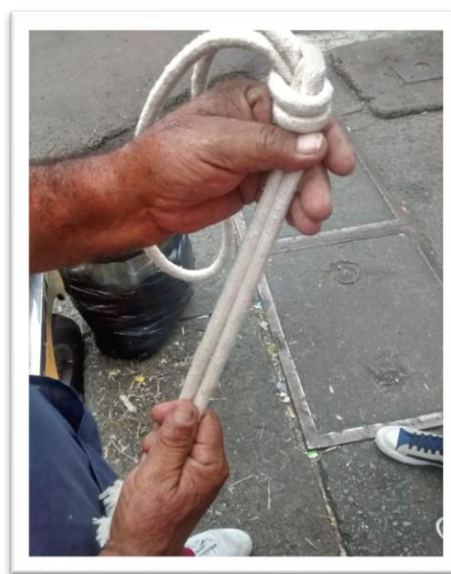

Ilustración 35 Foto del Nudo salva vidas en alturas, vendedor de guarapo. Julio 2021

Permite hacer registro de sus manos al crear el nudo y posterior se les pregunta sobre ¿Qué significado tiene el nudo para usted?, lo que piensa por un momento y contesta lo siguiente:

“El nudo que realicé me recuerda a la corbata que utilicé por más de 50 años en mi trabajo como Guarda de seguridad en una empresa”, luego se motivó a realizar otro nudo, que le dio el nombre de “Salva Vidas”, porque lo utilizó en su trabajo en alturas cuando pintaba las fachadas de los edificios.

La segunda persona que le pedí el hacer un nudo, fue un vendedor de minutos que también cuidaba la zona comercial de la calle novena, por el Palacio de Justicia.

Ilustración 37. foto Vendedor informal minutos y seguridad en locales. Nudo lazando el ganado, corredizo. Julio 2021

Ilustración 389. foto vendedor informal minutos y seguridad en locales. Nudo para amarre de marranos. Fijo. Julio 2021

Le dio el nombre de nudo Corredizo y nudo fijo, comentó que era de Tumaco y que le recordaba cuando trabajaba de niños a los 10 años en el campo con el cuidado del ganado, describía y demostraba como se tomaba la cuerda y se distanciaba para repetir el recuerdo de enlazar el ganado, observaba a lo lejos como si hubiese viajado a su pasado, pero de una manera optimista, también decía que desde los cuatro años había empezado a trabajar, y que siempre ha trabajado con una cuerda y me muestra el bastón que sostiene para ahuyentar a los ladrones sostenido de una cuerda en su muñeca, de la misma forma, expresó que el dinero no le alcanza con las dos labores que realiza.

El tercer vendedor era un joven de 20 años, que viajó hace poco desde el Chocó a Cali, dónde se reencontró con su padre, consiguió recientemente un trabajo como vendedor en una papelería, paga con su sueldo el arriendo y la comida junto con su padre, desea continuar con sus estudios a nivel profesional, pero no le alcanza con lo que gana.

Ilustración 39 foto Nudo la imaginación. Julio 2021

Ilustración 40 foto Nudo la realidad. Julio 2021

Realiza dos nudos, él los titula “la imaginación y la realidad”, porque uno lo puede acomodar al lado que prefiere y el otro lo ahorca por los problemas económico y la falta de estudio a nivel profesional.

El cuarto vendedor siendo informal, es el señor Sifredis Lucumi, el cual, me deja sus datos porque le interesó mucho el que pueda participar de una oportunidad de ser profesional y más como artesano, porque toda su vida lo ha hecho y ha trabajado con la comunidad en donde vive, al inicio empecé como los anteriores vendedores, presentándome y diciéndole sobre ¿Cuál era el nudo que más le gustaba hacer?,(¡porque él vive de hacerlos!, y sabe desde su experiencia la clasificación de cada nudo, haciendo redes de pesca, brinca brincas, hamacas. También, me acepto el tomarle fotos y me mostro con orgullo todo su trabajo y experiencia.

Ilustración 41 foto en su labor desde el tejido, Nudo de pesca. Julio 2021

Al preguntarle lo que significa el nudo para él, en su relato me habló de su niñez en 1985, recordaba a su familia que vivía en Juanchito disfrutaban del río, la pesca, la abundancia de alimentos, la arena y las cosechas de mango, pero que al llegar la caña de azúcar todo se acabó, dice la frase *“La caña de azúcar es peor que la coca, ella hizo que se dañen las tierras y el río, acabo con la pesca”*, lo que hizo que su familia se desplazara y se dividieran en busca de otro medio para subsistir. Don Sifredis Lucumi ayuda a deportistas, a jóvenes y personas que desean capacitarse para generar ingresos desde los productos que él diseña haciendo nudos o redes de pesca, también desea tener una fundación y está interesado en capacitarse y participar en el campo cultural, hasta el momento debido a que no podía esperar tanto tiempo para otro concurso, decidió abrir una heladería y sigue al frente del almacén Washington en la carrera octava, haciendo sus productos desde el tejido y la cuerda.

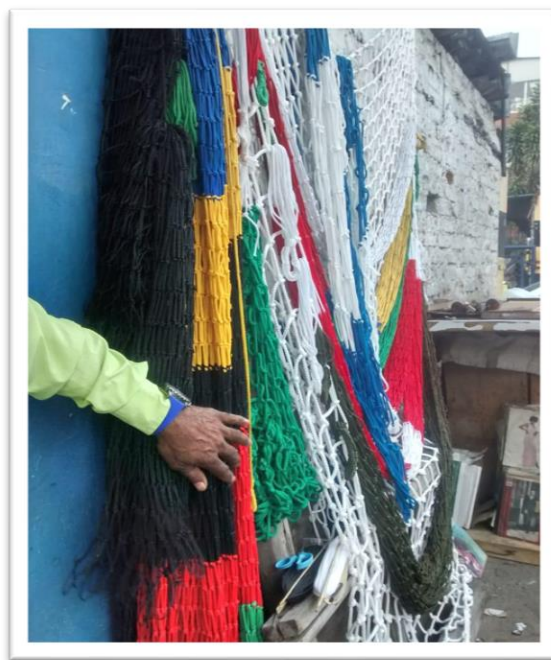

Ilustración 42 foto Trabajo informal, redes de pesca, hamacas y otros.

Encontré mucho más que un significado, encontré una fuerza interna llena de esperanza y emoción y una voluntad desprendida por ayudar a las demás generaciones, la experiencia de toda su vida, les había dado un propósito frente a los proyectos sociales, desde sus propias manos, con sus propios recursos, esperanzado en ayudar a más jóvenes que lo necesitaban, ya sea para emprendimiento o para salir de otros casos como dependencias, etc. Pero para él era un impedimento, el que no sabía escribir o hacer proyectos desde los requisitos de un documento, y también el manejo de la tecnología desde un computador, su único acceso tecnológico era su celular y el WhatsApp.

De esta forma, pude entender que el impulso de hacer nudos y de darles libertad, permite que las manos tengan su propio recorrido desde el pensamiento de un vuelo interno y espontáneo del que crea, del que trata de abrir las venas para expresar los sentimientos como una unidad de la mano, el espíritu, el cerebro, y la voluntad como producto de la intersubjetividad de las relaciones sociales y culturales, de la familia y sus creencias, de las experiencias y sus contextos actuales y la historia que arrastramos.

Es así como la mano aparece con fuerza en esta obra y desde el boceto que aparece a continuación se construye otra obra traducida en tejido.

Ilustración 43 Boceto, “Manos que tienen corazón” Julio 2021, tamaño 50 x 35 cm

Este Boceto “Manos que tienen corazón”, permite recopilar la idea e intención de simbolizar el esfuerzo de las personas que luchan por sobrevivir en pandemia desde el Centro de Cali, se unen produciendo un tren de ideas respecto a un acontecer social que afectó a las personas que venden de manera informal durante la pandemia del COVID, el expresar desde la imagen un sentir desde un territorio cercano y contar las vidas de personas que luchan por subsistir siendo resilientes, pero también dando paso a otros problemas que conlleva la carencia económica y la ausencia de sus padres para los que tienen hijos y crecen solos, privados de afecto, con familiares estresados que alteran las funciones cerebrales de los hijos e hijas según el Dr. Boris Cyrulnik en su conferencia sobre Resiliencia, donde esta situación se es propenso para niños vulnerables debido al sufrimiento de su entorno y ha no desarrollar fácilmente la resiliencia. (Resiliencia: el dolor es inevitable, 2018)

Ilustración 44 “Las manos que tienen corazón”, El arte y la precariedad social unidos por la lucha de una riqueza natural y cultural. Exposición virtual, Julio 2021.

Título: “Las Manos que tienen Corazón”
Técnica: macramé
Medidas: 1,20 ancho x 1.70 largo
Semestre 1, Instituto Departamental de Bellas Artes, 2021

Se construye una propuesta artística a partir del tacto y la relación al interactuar con más personas dándole forma desde el tejido, resignificando una problemática social desde una acción con la cuerda en que cada participante impregna de su energía y experiencias un objeto, los gestos expresivos de una mano que unen, las narraciones que comparten desde su situación

actual y anhelo de ayuda, las conecta por medio de un material susceptible frente a las diversas problemáticas sociales en el centro de Cali, memoria, diversidad cultural, creatividad y resignificaciones que comunican, frente a la precariedad del trabajo informal durante la pandemia “COVID”. Conecta las situaciones de artesanos, trabajadores, emprendedores, artistas, que con sus manos dignifican una riqueza cultural.

De manera visual y táctil comunica la fuerza del ser humano, se aprecia una parte de la realidad social, se proponen los colores que emergen de la tierra, como influencia del Artista Ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, al resaltar “Los colores de Latinoamérica”, sus matices en el dolor, los sufrimientos y preocupaciones del hombre durante su historia.

La afectación de muchas familias en la salud, en su estado emocional y en su subsistencia económica, llevando a muchas familias a recurrir a la venta informal en el centro de Cali, arriesgando su salud y su vida por su familia, también aumentó la problemática de unos hijos o hijas con más duelos por el distanciamiento de las personas encargadas en su cuidado debido al rebusque porque no hallaban otra solución, el distanciamiento de sus vínculos de amigos y familiares, ámbito escolar, el fallecimiento de personas cercanas a su vida, la cancelación de excursiones o viajes para los que terminaban el bachillerato, de la misma forma, la suspensión de procesos que el arte ayuda a niños con diversas condiciones.

3.1.2 semestre 2.

Posterior, se inició en el segundo semestre la experiencia artística “A vuelo de Pájaro”,
realizada en la asignatura Taller Cuerpo.

*Ilustración 46 Foto experiencia Parcial 1.
Resiliencia, octubre 2021, Recorrido a ciegas mapa
mental.*

*Ilustración 45 Foto de la experiencia
Ojos vendados, primera etapa de la propuesta.*

Consistía en varias etapas de construcción a partir de una metáfora personal que se reflejó en mi proceso de resiliencia en una puesta en escena instalativa, desde un objeto que había guardado por tres (3) años de manera inconsciente, y se volvió consciente durante la experiencia volviéndose catártica, este elemento fue la vaina del árbol acacia, que de manera lúdica empieza cuando se les entrega los compañeros la primera letra su nombre en braille para tener un tiempo de reconocimiento desde el tacto y luego:

1. Se realizó el recorrido con los ojos vendados, pies descalzos y con una vaina de acacia perforada que estaba conectada a una piola guía y que dirigía al camino.
2. En el segundo piso se encontraban elementos en el piso que podía sentir con los pies, cuerdas, semillas, plástico de burbujas, zapatos medias cuadernos.
3. Encontraban a partir del tacto y sobre la pared los elemento para dibujar su recorrido: lápiz, borrador, zaca puntas y hojas de bond tamaño pliego que tenían en braille su inicial y debían encontrar con los ojos vendados.
4. El audio del poema “A vuelo de Pájaro”, dedicado a Eliana.

La creación de ambientes a partir de hilos y cuerdas con elementos significativos dónde los compañeros y profesores fueron participes en el Instituto Departamental de Bellas Artes.
Octubre 2021.

Ilustración 47 foto de la Instalación “a Vuelo de Pájaro, ramas que sostienen un colibrí, hojas y caracoles, dónde finaliza el recorrido, Instituto Departamental de Bellas Artes, 2 piso, octubre 2021

Hicieron el recorrido desde sus propios temores, recuerdos y habilidades. Realizaron preguntas constantes para anticiparse, lo resolvieron en diferentes ritmos a partir de varias pistas que se les decía o se guiaban por los demás, siendo pacientes; se apoyaron del compañero durante el recorrido, cuando estaban buscando su hoja de bond, se separaron, también se apreció el sobrepasar la frustración en diferentes tiempos, se adaptaron a un medio desconocido, llegando a su objetivo en constante calma, resolviendo creativamente la experiencia y desarrollando la empatía cuando se apoyaron durante el recorrido, lo que al final exteriorizaron sus emociones, miedos y experiencias conectadas a la nueva experiencia.

Al final del semestre 2, se realizó la puesta en escena instalativa siguiente:

Ilustración 48 foto del pájaro móvil en madera con forma de colibrí, forrada con vainas de acacias, diciembre 2022

Ilustración 49 foto de la escena instalativa “A vuelo de Pájaro, una experiencia con niños del Corregimiento el Hormiguero, en el Instituto departamental de Bellas Artes. Diciembre 2022”

Título:	Performance “A vuelo de Pájaro, una experiencia con los niños del Corregimiento el Hormiguero y contribución de los compañeros.
Técnica:	Instalación a partir del tejido, performance y video experimental.
Materiales:	Cuerdas con diferentes texturas de color azul, violeta y rojos en sus tramas, 1 pájaro móvil de 22 cm, forrada con vainas del árbol acacia, 2 ramas gruesas forradas con cuantos en la entrada con fibras sintéticas parecidas a las vainas de kapok en lianas,
Tamaño.	7 metros de largo por 3 metros de ancho
Lugar:	Instituto Departamental de Bellas Artes, entrada principal y corredor.
Fecha	Diciembre 2022, semestre 2,

Realizado en la entrada principal del Instituto Departamental de Bellas Artes en diciembre 2022, donde los espectadores podían realizar con vainas de acacias y grapadoras figuras que podían crear y tenían de referencia las figuras creadas por los niños y niñas del Corregimiento el Hormiguero, ya instaladas en la red, desde el acercamiento con las vainas de acacia que crearon al realizar un ejercicio durante uno de los talleres artístico de estimulación creativa y tacto, la propuesta de un tejido que conecta a partir de unas acciones. (Ministerio de Educación Nacional, 2009).

Ilustración 50 performance desde el tejido en el Corregimiento el saladito

De esta forma, la instalación-performática-participativa tenía tres colores, azul, rojo y violeta, esta instalación se había adaptado como exposición artística, pero antes era parte de un performance realizado en el Corregimiento el Saladito con los niños y niñas que participaban del taller artístico, y que expresaron su sentir en pandemia desde dos actos, uno su sentir durante la pandemia los cambios abruptos y situaciones nuevas a la que fueron sometidos desde el distanciamiento preventivo y otro, desde su sentir en el colegio que permitiera expresar como un derecho.

En la ilustración 30 de la exposición se ve un colibrí hecho en madera, forrado con vainas de acacias, el cuál desde una cuerda se podía accionar su movimiento siendo interactivo y al inicio de la exposición se encontraban dos ramas de árboles de acacia a los lados forrados con cuentos literarios y lianas de cuerdas suaves parecidas a las vainas del árbol Kapok.

3.1.3 Semestre 3. Realización “Cajas Recuerdos”, implementación experiencias en zona Hormiguero.

Ilustración 52 Realización del dispositivo caja tesoro del Hormiguero. Junio a julio 2022

Ilustración 51 Cajas tesoro, terminadas para el Corregimiento el Hormiguero.

Se realiza el dispositivo en la asignatura “Taller Espacio”, del semestre 3, en el Instituto Departamental de Bellas Artes y en Yumbo, mes de junio- julio 2022, Caja 22 cm largo x 7 cm alto, 18 cm ancho fue realizado para los encuentros artísticos en el corregimiento del Hormiguero, que simbolizaban sus emociones, anhelos, y vivencias de los niños y niñas conectadas a otros materiales como piedras, porcelánico, escritos y dibujos que se realizaban de forma previa en las capacitaciones de arte terapia del Instituto departamental de Bellas artes, para saber si la actividad era correcta para la intención de desarrollar la resiliencia.

Ilustración 53 Retroalimentación al proyecto desde el dispositivo propuesto “Caja Recuerdo” de Arte Terapia desde Instituto Departamental de Bellas Artes, 2022

Los niños y niñas del Corregimiento el Hormiguero pintan desde sus gustos y motivaciones, estos procesos se realizaron desde el material creado para guardar sus emociones, experiencias y sentimientos que les suscitaba en el momento, la importancia de los procesos interactuando no solo con el material sino hablando con sus compañeros sobre sus preocupaciones a la edad entre 13 a 16 años, los atesoraban desde sus vivencias, cómo una metáfora de una guaca o tesoro que todos no pueden ver, pero que se puede acceder fácilmente si lo encuentran, no se revelaban sus nombres, los niños preferían expresarlo desde la pintura y su escritura era muy reducida.

Ilustración 54 foto de la práctica artística con “las Cajas Recuerdos”

Ilustración 55 foto Experiencia “Cajas Recuerdos”

De la misma forma, las cajas de los niños tenían como propósito un vínculo personal y de respeto con el otro, teniendo un significado personal frente a sus experiencias y sentimientos que les dificultaba al encontrar momentos felices.

3.1.4 Semestre 4. Realización “Cofre tesoro”

Ilustración 56 foto Cofre tejido, para guardar los dispositivos de los niños, como metáfora de la resiliencia a partir de otras resiliencias. Agosto- diciembre 2022

Este “Cofre Tesoro”, se realizó de agosto- diciembre del año 2022., en sus cuatro caras se encuentra tejida una imagen que significa una representación simbólica de felicidad a nivel personal, los caballos por parte de mi padre, formas aproximadas a las plantas y la naturaleza, una forma romboidal realizada inconscientemente y que posterior hallo que su significado en los símbolos indígenas en el tejido es “ El ojo de rata”, con las cuatro autoridades cósmicas que ayudan a orientar y proteger en la comunidad Nasa, fue realizado, en la otra cara del cofre se encuentra tejido un barco con una gaviota perteneciente al cuento de “los tres deseos”, de

Ricardo Alcántara de un niño que no era feliz y pidió tres deseos, y por último, en la tapa la forma de un colibrí como una experiencia de duelo en la infancia. (Propios, 2011, pág. 21)

Los bocetos se traducen en el tejido desdibujando su forma lineal para darle un aspecto de volumen desde el tejido. Dentro del “Cofre Tejido”, se encuentran las “Cajas de los recuerdos”, de los niños y niñas del Corregimiento el Hormiguero, realizadas en noviembre 2022, frente a un momento de felicidad.

3.1.5. Un ambiente de Picnic. (propuesta para la instalación en los cubículos del segundo piso.)

Ilustración 57 Primera puesta en escena cómo un ambiente de Picnic año 2022, lado 1, cubículos 2 piso, Instituto Departamental de Bellas Artes.

3.1.6. Objetivo General y Específicos

El objetivo es desarrollar situaciones desde el nudo y el tejido que fueron importantes en los corregimientos y veredas, trayendo consigo elementos significativos que el arte relacional junto con el juego posibilitan, el disfrutar de la libertad y la flexibilidad permite objetivar sus necesidades y preocupaciones, e ir contribuyendo de manera progresiva otras experiencias para mejorar su autoestima, convivencia, sobrepasando situaciones planteadas para solucionar individual y colectivamente, e interactuar con otros, valorando su propio proceso y el del otro que permita desarrollar la empatía y sobrepasar dificultades que se les presente.

La posibilidad de desarrollar la percepción háptica ,significa el interactuar con la obra y evocar recuerdos , pensamientos, símbolos, sentimientos para comunicarlos desde el hacer y la segunda generar espacios de interacción para todas las personas, donde se abren momentos de conversación, nuevos vínculos que permiten comprender a otros de muchas maneras, y permitir generar lazos de ayuda.

Ilustración 58 Ilustración 33 Primera puesta en escena cómo un ambiente de Picnic año 2022, lado 2, cubículos 2 piso del Instituto Departamental de Bellas Artes

De esta forma, conecto con unos elementos que han estado en las zonas Saladito y Hormiguero, donde la experiencia desde el proceso se acerca a aspectos propios de la resiliencia, como lo es la frustración, la voluntad, el esfuerzo, la respiración, su auto imagen, y la empatía .

Contrario a ello, si el espectador no interactúa con la obra también visualmente podrá incluirse en ella o requerir de otros procesos, generando tal vez un vínculo de confianza que requiere de más tiempo.

Al darle a la experiencia una forma instalativa es poder hacer la invitación de manera intuitiva, para saber si les atrae o les motiva interactuando con los elementos, hallando nuevas vertientes que posibilitan conocer sus necesidades desde el desarrollo integral y para posibles interpretaciones desde su manifestación matérica o no matérica dentro de la experiencia,

produciendo mejoras y aciertos, o por el contrario desaciertos que requieren ser modificados pero que mejoran las posibilidades de los ambientes de aprendizaje desde el arte. De la misma forma, el anhelo a símbolos que acercan al ser humano desde su ancestralidad uniendo el cuerpo, la mente y la espiritualidad que posee también el artesano. (Gonzalez, El Simbolismo precolombino, 2003)

Y por último que el espectador sea protagonista de la obra y que pueda dejar una huella de su recorrido desde lo que realiza y manifiesta por medio del nudo, llevándose un elemento o cambiando las vainas de las acacias o piedras reacomodándolos, observando, haciendo inferencias.

Ilustración 59 foto Cofre Tejido y árbol. Puesta en escena, Galería de Bellas Artes. 17 de febrero de 2023

En la instalación se encuentra el “Cofre Tesoro” y brota de ella un árbol que esta por partes y deja ver su interior con redes de cabuya muy delgada de atrapa sueños que sujetan los cortes de la madera uniendo al árbol desde su máxima resistencia, los tejidos simulan las redes de las arañas que son constantes y persistentes, entre sus ramas están colgando tres tipos de lianas dos de cabuya y la tercera es parecida a las vainas del árbol de kapok, que son parecidas a la piel de peluche, de las liana más delgadas cuelgan las vainas de las acacias.

Como dispositivo importante se encuentra oculta la “Caja tesoro “, en la instalación que algunos espectadores se atreven a acceder y que preguntan si se pueden destapar y observar, como si estuvieran entrando en la intimidad de otro.

Ilustración 60 foto de la experiencia árbol de acacias”. Puesta en escena participativa 17 febrero 2023

Desde el árbol se extiende una rama y conecta con la obra “Recorrido del Colibrí”, intervenida desde el bordado por varios espectadores, en la última propuesta instalativa del taller Espacio expuesta en la Galería Principal del Instituto Departamental de Bellas Artes.

Y por el otro lado se extiende otra rama que conecta con el dispositivo “Las manos que tienen corazón”, realizada a partir de las anécdotas y experiencias de los trabajadores informales en el Centro de Cali durante la pandemia.

En la parte de simbología evolutiva que es el espiral se encuentran realizando la experiencia con los hilos y materiales como agujas de punta y aguja crochet.

*Ilustración 61 foto árbol de acacias” desde una visión en contrapicada.
Exposición Instalación Artística “A vuelo de Pájaro una experiencia desde el arte y la
lúdica. Febrero 2023*

Dentro de la instalación artística se encuentra la similitud a un árbol de altura de 2 metros, ubicado en la parte central, donde sus siete (7) ramas sostiene tres tipos de lianas dos de ellas sintéticas y una con material natural como la cabuya, la cercanía de una naturaleza de tres árboles unidos: árbol kapok, el árbol de caucho y árbol de acacias, los cuales se extienden sus ramas hacia las otras dos obras tejidas con dos métodos diferentes, los cuales estuvieron intervenidas por otras personas y están unidas desde los intereses que cada uno iba teniendo, la comunicación de sus ideas, emociones y sensaciones, las problemáticas en otros contextos, la necesidad económica, la baja tolerancia a la frustración, la idea relacionada al crear como vínculo del material, sintiendo el deseo de tocar y actuar por su cercanía o sólo por curiosidad y podría dar los primeros pasos para desarrollar la resiliencia unidas desde el tejido que habla de una misma problemática que afecta a las familias y a sus hijos que actualmente se ausentan en la crianza de los niños pero que la educación puede sostener para desarrollar la resiliencia desde la importancia del arte en sus procesos no pedagógicos sino principalmente para la vida.

Ilustración 62 Experiencia donde se reúnen diferentes personas en distinción de edad, febrero 2023

Título: “Recorrido del Colibrí”

Técnica: Bordado desde la participación de los espectadores

Medidas: 1,20 ancho x 1.70 largo

Semestre 1, Instituto Departamental de Bellas artes, 2021

Por otro extremo se encuentra conectado al árbol desde una liana superior, un dispositivo que le llamo “El recorrido del Colibrí”, con símbolos para una lectura ascendente de los procesos para llegar al ícono del Colibrí, siendo parte de un escrito poético del duelo y parte de la resiliencia al ser catártico.

Se observa bordado el árbol de acacias, cómo recorrido de Yumbo a Cali dónde ocurrió el accidente dónde actualmente se encuentra un semáforo. El círculo en espiral símbolo de continua evolución y es hacia la vida espiritual, de la que sale un colibrí fuerte que retrocede su vuelo que significa la prevención de acciones para muchos duelos desde la infancia que liberan emociones vividas.

Ilustración 63 puesta en escena, taller espacio semestre 4. espectador que percibe de manera sensible desde el tacto e introspección.

El esfuerzo y la voluntad son aspectos importantes para el buen desarrollo del infante actualmente. Este último dispositivo, “árbol de acacias”, es la matriz de donde nacieron los demás dispositivos, de un esfuerzo en conjunto del ser humano por luchar a pesar de las circunstancias y dejar un mejor legado a las próximas generaciones que lo necesitan.

Capítulo 4. Marco Referencial.

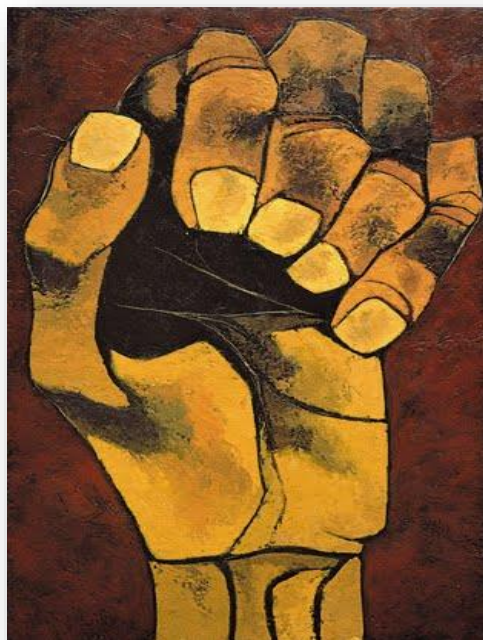
1.1. Relación desde el arte, el espectador y la obra (Marco conceptual)

En ella se generan encuentros, ya sea desde el material o con más personas que intervienen en la instalación, son acercamientos que se generan por varios motivos desde la percepción háptica y espiritual o de energía que conecta al espectador para vivenciarlo y ser parte de la obra. Desde el Arte relacional es como lo designa Nicolas Bourriaud (2008), “La esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales” (p.18), desde los encuentros, donde su esencia del yo se ve reflejada en un grupo de personas con diferentes familias, cultura, gustos, experiencias, lo que refiere al contexto, en sus propias manifestación visible cómo hacer nudos, tocar los materiales, crear formas; y manifestaciones invisibles al ser internos porque pertenecen al individuos, interpretando sus encuentros o acciones para hallar sus necesidades, desde el juego que invitan fácilmente a hacer nuevos vínculos, es ahí donde los espectadores hacen parte de la “forma”(p.19). Al “Objetivar las relaciones sociales” (p. 39), que trata de comprender los encuentros y transformarlas en un significado para recrearlas otros “modelos”, (p.40)

Toma fuerza el proyecto investigación-creación cuando se observa y permite hacer otros modelos para evolucionar en la realidad, frente a una situación que acierta por sus procesos e imaginación creativa del que es participe. Frente a las necesidades estas afectan directamente a los niños y niñas en su desarrollo integral siendo frágiles en varios casos en las zonas que permitieron hacer la experiencia. La continua lucha para volver a la esencia del ser humano al preocuparse por otros, o comprenderlos para desarrollar la empatía; pero que cada vez, nos da la oportunidad de jugar una nueva partida desde el arte, tomando conciencia desde el acercamiento de formas inconscientes para generar otras, evolucionando cada experiencia que sólo se vuelve

real cuando sucede, cuando se realiza cada encuentro desde el arte para saber sus aciertos y desaciertos (Estética relacional, 2008)

4.2. Sombras y reflejos del vuelo

*Ilustración 64 "El Puño de la lucha",
realizada por Oswaldo Guayasamín*

4.2.1. “El puño de la Lucha”, Autor Oswaldo Guayasamín

La influencia de la obra “las manos que tienen corazón”, va desde el conocimiento que el artista hace al recorrer varios pueblos y habla con las personas conociendo su dolor y tristeza, asumiendo su posición frente a circunstancias que vive el hombre de crueldades e injusticias, este símbolo lo representó con la mano y el puño cerrado desde la unidad de un pueblo que se

une para seguir a pesar de las circunstancias, del humano que es sensible frente al otro y se hace fuerte como el tejido para mediar cualquier circunstancia. (Alexander, 2018).

Al replantear hacia dónde iba el interés del proyecto pude recoger varios elementos que aportaron en el campo del arte, la lúdica, la realidad social y su entorno, cómo también las experiencias con los talleres artísticos en algunas zonas de Cali, que llevaron a reflexionar sobre este proyecto, frente a los hilos y las interpretaciones del dolor de forma artística.

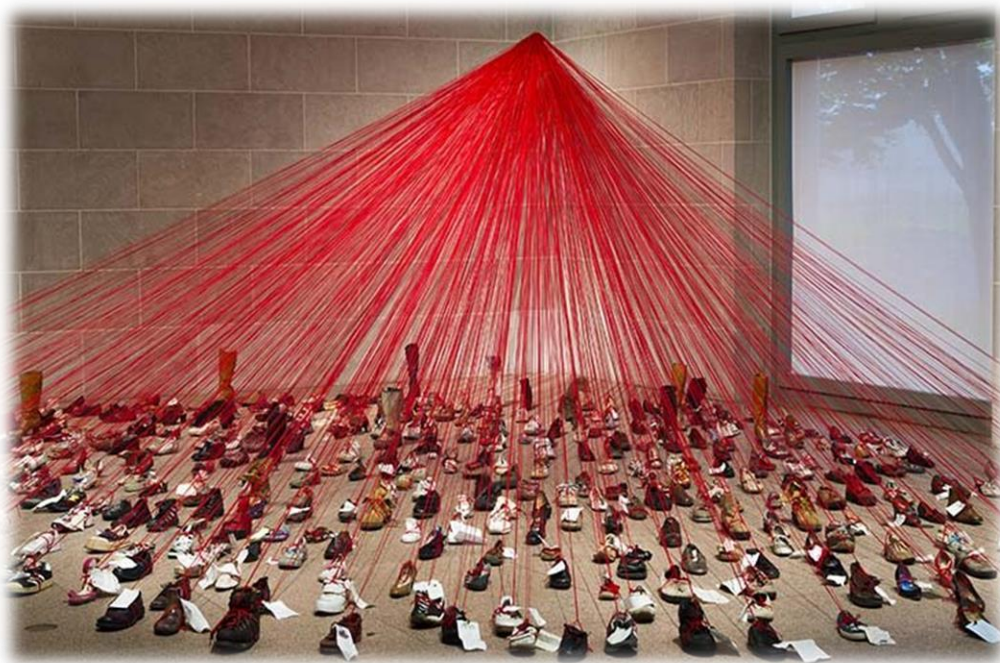

Ilustración 65 Chiura shiota, “Perspectives:Shiharu Shiota”, 2013

1.1.1. Perspectives: Shiharu Shiota

Por otro lado, la propuesta plástica y los referentes artísticos, permitieron hacer un recorrido por la web a nivel internacional para hallar a una artista conceptual que a partir del tema y los objetos, se conectan de manera intuitiva e íntima con el espectador, el proyecto que realizó la artista *Shiharu Shiota* es construido a partir de hilos y tejido en sus instalaciones, adicionando piedras, zapatos, asientos, pianos, balsas, maletas y los colores que contrastan con las sombras de espacios extensos al que ella le llama “*superficies de lugares ilimitados en un universo*”, expuesto a partir de líneas del ser humano que simbolizan sus recuerdos, afectos y emociones como la nostalgia y la memoria, construidas desde la intuición que permite una manera más directa el comunicarse y que este último pertenece a los primeros pasos en la resiliencia. (Shiota, 2018)

Es así, como la artista emociona al espectador por sus instalaciones, porque se puede caminar a través de la misma obra hacia un espacio íntimo, siendo perceptivo al ojo y al tacto, permitiendo estar en contacto con objetos comunes, pero que corresponden a un momento histórico o social y cambiar su significado desde su percepción táctil y visual, con atmosferas nuevas y significados más profundos, a partir del contexto de las historias a evocar, pasando por recuerdos, emociones e interpretaciones que el espectador se apropia y protagoniza en cada instalación.

La relación frente a los temas que la artista ha abordado también son cercanos a este proyecto y están relacionados a la existencia humana, la muerte, la vida, el olvido, la memoria y el tiempo por medio de objetos que evocan ideas y conectan con hechos, siendo fundamentales en su obra desde su construcción, al llenar atmosferas y mundos como la artista menciona, *“hilos conductores de relatos particulares y lágrimas universales que forman redes, alambradas o ambientes poéticos”*, dónde la vida de otros y sus relatos, entran en conflicto con los campos de la memoria, heridas, sueños y la infancia. (Shiota, 2018)

1.1.2. Gaia Mother Tree: Ernesto Neto

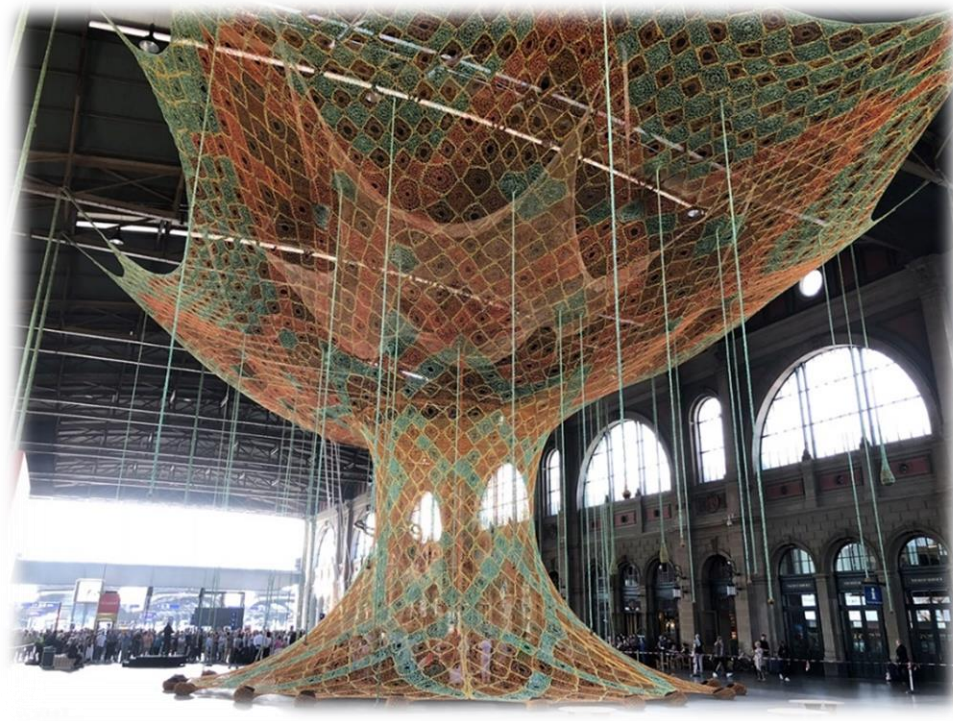

Ilustración 66 Titulada Gaia Mother Tree (Árbol madre de Gaia) y exhibido por Fondation Beyeler

Instalación interactiva Gaia “*Mother Tree*” (Árbol madre de Gaia) y exhibido por *Fondación Beyeler*, la obra al parecer, se asemeja a un árbol gigante que llega hasta la cubierta de la estación. Julio 2018. (Zúrich, 2018)

Para el artista Ernesto Neto siendo escultor, permite ampliar las posibilidades del tejido no solo de manera contemplativa y con los hilos o cuerdas yuxtapuestos y tejidas a mano sino, permitiendo en su obra la flexibilidad y adaptación, tanto del medio cómo del espectador, al interactuar con la propuesta plástica, que hace prueba de resistencia de sus propios elementos a una gran escala y distinciones en los tejidos. También menciona sobre los temas relacionados con las formas naturales, espirituales, humanistas y la ecología, que se despliega del arte minimalista y conceptual, desde técnicas indígenas y sobre no dividir la mente del cuerpo, con lo espiritual, siendo una experiencia integral del ser humano con el juego y la versatilidad de las artes. (Neto E. a., 2014)

Las experiencias donde el espectador puede apoyarse de sus sentidos buscando una conexión con los ambientes naturales hace que se permita percibirse como parte de ellos, porque se encuentran dentro de cada uno. Y al relacionar el arte desde la vivencia de sus procesos donde permite integrar a todos los seres humanos con diversas condiciones y contextos es cuando su obra toma fuerza optando por la naturaleza creadora del ser humano y su interacción, con lo que hace una crítica de la subdivisión de la mente, el cuerpo y la espiritualidad. (Neto E. , 2018)

Capítulo 5. Reflexiones /consideraciones del proceso

Es la apertura de una instalación participativa desde el nudo y los tejidos, que permiten la resiliencia, y procede de una metodología que se retroalimenta en cada experiencia a través del arte, el juego y una red de profesionales que ayudan, en forma cíclica y evolutiva con aciertos y desaciertos simbolizado desde el espiral que aparecen en los tejidos y nudos, junto con la puesta en escena de la instalación y la relación con el espacio.

La experiencia directa de adultos, adolescentes, niños y niñas, donde se pudo posibilitar el entender varias necesidades desde sus contextos y territorios, los cuales, requieren de otros procesos creativos y participativos con asesoría de especialistas en arte terapia en Bellas Artes, psicólogas de las instituciones educativas y fundaciones a las que pertenecía, y las bondades del arte que posee por ser integral e interdisciplinaria, se forma una red de apoyo, que ayuda de forma oportuna y consecuente a su edad a plantear situaciones que mejoren y respondan a sus necesidades, permitiendo el iniciar procesos y culminarlos de forma adecuada para no dejar una herida abierta, ni expectativas imposibles de realizar, o promesas que no se puedan cumplir, es un corto tiempo en que se hacen procesos, que son progresivos y en otros casos se avanza poco.

Los momentos de interacción generan un vínculo de confianza y respeto con el otro, y posibilitaban otros procesos que permitieran según la necesidad del grupo, ir avanzando , porque

afectaba directamente al infante: la familia, las tendencias de los amigos, algunos paradigmas de la concepción del arte, el contexto, problemas sociales, entre otros. Cómo también, el corto tiempo en que el programa se mantenía vigente debido al presupuesto, la proyección a impactar descontextualizado a la realidad social, y la poca importancia que les daban los procesos al ser interrumpidos.

Las manifestaciones en el arte son importantes para la vida y ayudan en varias condiciones humanas de forma integral, donde se derivan las posibilidades como cuentos, presentaciones teatrales, narraciones sobre historias que permitan hablar sobre el duelo y la muerte, porque se presenta en los infantes como un problema metafísico, de representación en el tiempo. El arte introducido a temprana edad desde los centros educativos hace el desarrollar la empatía y permiten el convivir mejor con los demás además del aprendizaje y los avances tecnológicos. (Resiliencia: el dolor es inevitable, 2018)

Desde los elementos expuestos en la instalación artística que están contenidos en la naturaleza incluyendo al hombre, se puede acceder de muchas formas de resignificación, por otro lado, creando otras conexiones con otros objetos que tradicionalmente se relaciona a los oficios del tejido, y que están a punto de desaparecer porque: las costumbres, las tendencias, la tecnología y el medio ha cambiado; generando una escasez de lana para la venta en la ciudad de Cali, de la misma forma, han sido desvalorizadas y reemplazadas por otros materiales sintéticos y que en esta instancia están tan escasos como los árboles de Kapok y los encuentros con la naturaleza.

La instalación artística se presenta como una metáfora de una matriz que mejora a partir de los procesos y experiencias, dejando abierta la posibilidad de más situaciones en que se desarrolla la empatía y la resiliencia desde la instalación artística permitiendo una mejora y realizando en más territorios en Colombia.

Por último, la posibilidad de transformar una de las propuestas “las Manos que tiene corazón”, dónde realizan los nudos y escriben una dedicación, esto se deriva de la creatividad de los espectadores al ver la obra, al estar inacabada, como un proceso constante de los sufrimientos que el ser humano vive en el Valle del Cauca. Siendo un acto continuo de procesos que se siguen presentando y retroalimentando, y que es importante el prevenir, es una puerta abierta a otros procesos, al ser itinerante viajando a varias zonas donde se siga construyendo un gran telar con significantes que talvez, no pare a lo largo del ser humano, una gran colcha de retazos desde los nudos.

Esta apertura instalativa acercó a varias personas que me aportaron mucho desde sus interpretaciones, pero en especial a unos amigos que compartimos gustos con la música Andina, que se sintieron impulsados a seguir su tradición y a continuar estudiando desde la música a nivel profesional y desde sus ancestros que nos unen me dejan en la bitácora un escrito que no puedo dejar en el olvido.

“Nam puram Akku Tupue Iles Pastuker, saludos chapuram. Saludos, que bella exposición de tejidos multicolores con las comunidades”

Escrita por Paisito y Kinti Asiri

Capítulo 5. Anexos

Ilustración 67 Fotografía en pandemia, nace un símbolo “la espiral intuición”

Ilustración 68 Boceto a partir de una huella de zapato en un ave. Hormiguero, 2021

*Ilustración 69 Propuesta instalativa en la culminación de semestre.
Febrero 2023*

Ilustración 70 Propuesta final instalación participativa momento “recorrido Colibrí”. Agosto 2023

Ilustración 71 Experiencia Bordad. “Recorrido del colibrí, 2023

Ilustración 72 “Recorrido del Colibrí”, momento sensorial. 2023

*Ilustración 73*Estudiantes de Bellas artes, interactuando con los nudos, en la propuesta
“las manos que tienen corazón”. agosto de 2023

*Ilustración 74*Familia con el” árbol de Acacias, y sus vainas, desde las formas. Agosto 2023

Ilustración 75 “reflexión y observación de la propuesta “las Manos que tienen Corazón”, Directivos de la FAVA Bellas Artes. 2023

Ilustración 76 Amigos del Cabildo indígena, compartimos gustos y anhelos para que sigan vivas las culturas y sus tradiciones.

Ilustración 77. Experiencia con los nudos, del inconsciente al consciente de sus ancestros. 2023

Ilustración 78. "Árbol de Acacia", experiencia con las vainas de acacias, agosto de 2023

Ilustración 79. Participación de la Psicóloga de Bellas Artes, el columpio como evocador del juego 2023

Bibliografía

- Alexander. (Julio de 2018). *Historia y Arte Ecuador*. Obtenido de <http://historiayartec.blogspot.com/2018/07/guayasamin-y-su-mural-imagen-de-la.html>
- arte, E. N.-i. (31 de Octubre de 2010). *Arte Actual*. Obtenido de <http://arte-actual.blogspot.com/2010/10/la-intersubjetividad-genera-el-arte-hoy.html>
- creativo, C. d. (abril, junio, julio de 2021). *La Educación Artística un espacio privilegiado de emociones y sentidos*. Recuperado el 2014, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8211164.pdf>
- creativo, C. d. (abril, junio, julio de 2021). *La Educación Artística un espacio privilegiado de emociones y sentidos, pensamiento divergente y convergente*. Recuperado el 2014, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8211164.pdf>
- Estética relacional, N. B. (2008). Obtenido de https://drive.google.com/file/d/190gPOqWDzYSTHvIaZ4wd51_4AcRTXweQ/view?usp=share_link
- fibras, l. o. (Mayo de 2016). Obtenido de <https://www.cannabismagazine.net/los-origenes-textiles-del-hombre-y-sus-primeras-fibras/>
- Gonzalez, F. (2003). *El simbolismo precolombino* (primera edicion ed., Vol. primera edición). Buenos Aires: kier.
- Gonzalez, F. (2003). *El Simbolismo precolombino*. Buenos Aires: Kier.

Ministerio de Educación Nacional. (Noviembre de 2009). *Documento No 10. Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia*. Obtenido de

https://www.mineduacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-178053_archivo_PDF_libro_desarrolloinfantil.pdf

Mundo, M. q. (5 de septiembre de 2018). *Confiar coop. Banco de la república*. Obtenido de <https://mujeresconfiar.com/manos-que-tejen-el-mundo/>

Neto, E. (2018). Obtenido de <https://www.archdaily.co/co/887015/descubre-la-arquitectura-animal-de-ernesto-neto>

Neto, E. a. (febrero de 2014). *Museo Guggenheim Bilbao*. Obtenido de <https://www.archdaily.co/co/887015/descubre-la-arquitectura-animal-de-ernesto-neto>

Nudo, H. d. (Agosto de 2023). Obtenido de <https://elregio.com/Noticia/2f3638c5-0e08-4171-86fd-33e28a66fc49>

Pedagógicas, O. (2010). *Documento 16*. (C. Ministerio de Educación Nacional, Ed.) Obtenido de https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_Artistica_Basica_Media.pdf

plásticas, P. c. (abril, junio, julio de 2021). *UNIMAR*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8211164.pdf>

Propios, A. Q. (septiembre de 2011). *LOS TEJIDOS PROPIOS: simbología y pensamiento del pueblo Nasa*. Obtenido de Licenciatura en Etnografía: https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2015_08/LOS_TEJIDOS_PROPIOS_SIMBOLOG%20Y_PENSAMIENTO_DEL_PUEBLO_NASA.pdf

Rafael, F. C. (2006 a 2008). *Arte y Resiliencia en niños en situación de riesgo psicosocial*.

Obtenido de https://www.casarafoel.org.ar/wp-content/uploads/2012/09/Arte_y_Resiliencia.pdf

Resiliencia: el dolor es inevitable, e. s. (10 de diciembre de 2018). *Aprendamos juntos 2030*.

Obtenido de https://youtu.be/_IugzPwpsyY

Shiota, C. (8 de febrero de 2018). *El Recuerdo enmarañado* . Obtenido de ROOM:

<https://www.roomdiseno.com/chiharu-shiota-recuerdo-enmaranado/>

Zúrich, A. b. (5 de Julio de 2018). *ArchDaily*. Obtenido de

<https://www.archdaily.co/co/897494/artista-brasileno-ernesto-neto-crea-instalacion-tejida-a-mano-en-la-estacion-central-de-zurich>

Ilustración 1 Texto introductorio, en forma de adivinanzas y audio para las personas que no pueden leer o ver.2023	9
Ilustración 2. Interpretación de la propuesta, cabildo indígena, amigos de la música andina.	11
Ilustración 3 Desde el Tacto muchas más personas se unen en su interpretación perceptible. 2023	12
Ilustración 4. Familia, recuerdos y simbolización de los procesos.2023	13
Ilustración 5. procesos Hormiguero y el Centro de Cali	14
Ilustración 6. procesos Saladito y Bellas Artes	14
Ilustración 7. Sustentación Instalación participativa "A vuelo de Pájaro, Una experiencia desde el Arte y la Lúdica". Agosto 2023	15
Ilustración 8. Propuesta montaje en la Galería expositiva Bellas Artes-Cali. Autor Maestro Vidal. Museografía. Agosto, Año 2023	16
Ilustración 9. Resultado de puesta en escena IV semestre, “A vuelo de Pájaro, Una Experiencia Desde el Arte y La Lúdica”, 17 de febrero 2023, semestre 4	19
Ilustración 10. Foto Las hamacas y las historias familiares, anécdotas y mitos durante mi infancia.	23
Ilustración 11. Foto motivación, las cuerdas son memoria de muchas vivencias familiares en los Llanos Orientales	23
Ilustración 12. El Tambo Cauca, Casa de mi bisabuela y los tíos	24
Ilustración 13 Foto La. Abuela Emma Sánchez, radicada en Santiago de Cali con mi madre Carmen Sanchez.	24
Ilustración 14 Foto experiencias lúdicas y talleres con niños y niñas visitantes al Centro Recreativo, agosto, 2003	27
Ilustración 15 Foto experiencia donde los niños exponen sus ideas y sentimientos desde entidades alternativas a los Colegios en la Comuna Decepas y Lourdes. año 2005	29
Ilustración 16. Lugares preferidos y dibujar una forma que les gustara. Colegio Francisco José Lloreda. 2021	32
Ilustración 17 Confianza, es la actividad del Lazarillo con sus amigos y compañeros. Institución Educativa José Francisco Lloreda año 2021.....	33
Ilustración 18 Experiencia háptica y creativa con vainas de las acacias en el corregimiento del Saladito. Abril 2021	34

Ilustración 19. Caricatura de la docente. Corregimiento Saladito. Año 2021	35
Ilustración 20 Entrada al Corregimiento Hormiguero, año 2022.....	37
Ilustración 21Foto Institución Educativa San Joaquín 2, noviembre 2021. Taller artístico IPC.	39
Ilustración 22. Foto resolución de conflictos, frente a una actividad lúdica realizada para acuerdos de convivencia. Abril 2022 Escuela San Joaquín 2.....	41
Ilustración 23. Dibujo de un niño, muestran desde sus intereses, antes de iniciar el programa “Vínculos”. Noviembre 2021	42
Ilustración 24. Foto de la mano de una niña pintada con lapicero, que muestran desde sus intereses, antes de iniciar el programa. Noviembre 2021.....	42
Ilustración 25. Foto dibujo preferido de una niña. Noviembre 2021	43
Ilustración 26 ilusión de formas desde la línea, que inicia desde la actividad introductoria de gustos y objetos atractivos. Febrero 2022	44
Ilustración 27 Canche de la institución educativa, actividad un sueño, con ayuda de la ingravidez y los globos. Abril 2022	45
Ilustración 28. Experiencia a través del juego “Brujitas”	47
Ilustración 29. Experiencia como cuerdas al forrar los marcos de madera que habían pegado previamente. Hormiguero 2021.....	48
Ilustración 31. Experiencia lúdica a través del juego "río de chocolate y Gallina ciega", Corregimiento Hormiguero, Institución Educativa Joaquín 2021.	51
Ilustración 32. Realización "Caja del recuerdo", momentos especiales noviembre 2022	53
Ilustración 33 . Vasija de barro, con cuerda de cáñamo o cabuya.	57
Ilustración 34 Clasificaciones Moles. Banco de la República.....	59
Ilustración 35 Colores y significados de los Emberá. pueblos originarios.com	60
Ilustración 37 Foto del Nudo salva vidas en alturas, vendedor de guarapo. Julio 2021	61
Ilustración 36 Foto Nudo Corbata, 50 años de guarda de seguridad, vendedor de guarapo. Julio 2021	61
Ilustración 38. foto Vendedor informal minutos y seguridad en locales. Nudo lazando el ganado, corredizo. Julio 2021	62

Ilustración 39. foto vendedor informal minutos y seguridad en locales. Nudo para amarre de marranos. Fijo. Julio 2021	62
Ilustración 40 foto Nudo la imaginación. Julio 2021	63
Ilustración 41 foto Nudo la realidad. Julio 2021	63
Ilustración 42 foto en su labor desde el tejido, Nudo de pesca. Julio 2021	64
Ilustración 43 foto Trabajo informal, redes de pesca, hamacas y otros.	65
Ilustración 44 Boceto, “Manos que tienen corazón” Julio 2021, tamaño 50 x 35 cm	67
Ilustración 45 “Las manos que tienen corazón”, El arte y la precariedad social unidos por la lucha de una riqueza natural y cultural. Exposición virtual, Julio 2021.	68
Ilustración 46 Foto de la experiencia Ojos vendados, primera etapa de la propuesta.	70
Ilustración 47 Foto experiencia Parcial 1. Resiliencia, octubre 2021, Recorrido a ciegas mapa mental.	70
Ilustración 48 foto de la Instalación “a Vuelo de Pájaro, ramas que sostienen un colibrí, hojas y caracoles, dónde finaliza el recorrido, Instituto Departamental de Bellas Artes, 2 piso, octubre 2021	71
Ilustración 49 foto del pájaro móvil en madera con forma de colibrí, forrada con vainas de acacias, diciembre 2022	72
Ilustración 50 foto de la escena instalativa “A vuelo de Pájaro, una experiencia con niños del Corregimiento el Hormiguero, en el Instituto departamental de Bellas Artes. Diciembre 2022”	73
Ilustración 51 performance desde el tejido en el Corregimiento el saladito	75
Ilustración 52 Cajas tesoro, terminadas para el Corregimiento el Hormiguero.	76
Ilustración 53 Realización del dispositivo caja tesoro del Hormiguero. Junio a julio 2022	76
Ilustración 54 Retroalimentación al proyecto desde el dispositivo propuesto “Caja Recuerdo” de Arte Terapia desde Instituto Departamental de Bellas Artes, 2022	77
Ilustración 55 foto de la práctica artística con “las Cajas Recuerdos”	78
Ilustración 56 foto Experiencia “Cajas Recuerdos”	78
Ilustración 57 foto Cofre tejido, para guardar los dispositivos de los niños, como metáfora de la resiliencia a partir de otras resiliencias. Agosto- diciembre 2022	79

Ilustración 58 Primera puesta en escena cómo un ambiente de Picnic año 2022, lado 1, cubículos 2 piso, Instituto Departamental de Bellas Artes.	80
Ilustración 59 Ilustración 33 Primera puesta en escena cómo un ambiente de Picnic año 2022, lado 2, cubículos 2 piso del Instituto Departamental de Bellas Artes.....	82
Ilustración 60 foto Cofre Tejido y árbol. Puesta en escena, Galería de Bellas Artes. 17 de febrero de 2023	83
Ilustración 61 foto de la experiencia árbol de acacias”. Puesta en escena participativa 17 febrero 2023	84
Ilustración 62 foto árbol de acacias” desde una visión en contrapicada. Exposición Instalación Artística “A vuelo de Pájaro una experiencia desde el arte y la lúdica. Febrero 2023	85
Ilustración 63 Experiencia donde se reúnen diferentes personas en distinción de edad, febrero 2023	87
Ilustración 64 puesta en escena, taller espacio semestre 4. espectador que percibe de manera sensible desde el tacto e introspección.	88
Ilustración 65 "El Puño de la lucha", realizada por Oswaldo Guayasamín	90
Ilustración 66 Chiura shiota, “Perspectives:Shiharu Shiota”, 2013	91
Ilustración 67 Titulada Gaia Mother Tree (Árbol madre de Gaia)y exhibido por Fondation Beyeler	93
Ilustración 68Fotografía en pandemia, nace un símbolo “la espiral intuición”	98
Ilustración 69 Boceto a partir de una huella de zapato en un ave. Hormiguero, 2021	98
Ilustración 70 Propuesta instalativa en la culminación de semestre. Febrero 2023	99
Ilustración 71Propuesta final instalación participativa momento “recorrido Colibrí”. Agosto 2023	99
Ilustración 72 Experiencia Bordad. “Recorrido del colibrí, 2023	100
Ilustración 73”Recorrido del Colibrí”, momento sensorial. 2023	100
Ilustración 74Estudiantes de Bellas artes, interactuando con los nudos, en la propuesta “las manos que tienen corazón”. agosto de 2023	101
Ilustración 75Familia con el” árbol de Acacias, y sus vainas, desde las formas. Agosto 2023	101
Ilustración 76 “reflexión y observación de la propuesta “las Manos que tienen Corazón”, Directivos de la FAVA Bellas Artes. 2023	102
Ilustración 77 Amigos del Cabildo indígena, compartimos gustos y anhelos para que sigan vivas las culturas y sus tradiciones.....	102

Ilustración 78. Experiencia con los nudos, del inconsciente al consciente de sus ancestros. 2023 103

Ilustración 79.”Árbol de Acacia”, experiencia con las vainas de acacias, agosto de 2023 103

Ilustración 80. Participación de la Psicóloga de Bellas Artes, el columpio como evocador del juego 2023 104