

LOS LIBERTADORES
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

**La Creación Artística Transdisciplinar,
Proceso de Investigación-Creación en el Instituto Pedagógico Nacional**

Daniel Esteban Robles Morales
Licenciado en Artes Escénicas

Jeanette Ivonne Caicedo Duque
Licenciada en Música

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Fundación Universitaria Los Libertadores
Bogotá, D.C.

Notas del Autor:

Daniel Esteban Robles Morales

deroblesm@pedagogica.edu.co

Jeanette Ivonne Caicedo Duque

jicaicedod@pedagogica.edu.co

Este proyecto corresponde al Programa de Maestría en Educación

**La Escuela y la Creación Artística Transdisciplinar,
Proceso de Investigación-Creación en el Instituto Pedagógico Nacional**

Daniel Esteban Robles Morales
Jeanette Ivonne Caicedo Duque

Trabajo de grado presentado para optar al Título de Magister en Educación

Jennifer Mancera Baquero
Magíster en Neuropsicología y Educación

Tabla de Contenido

Resumen	6
Abstract	7
Introducción	8
Capítulo 1. Problema	9
1.1 Descripción del problema.....	9
1.2 Planteamiento Del Problema	10
1.3 Justificación.....	11
1.4 Objetivos.....	14
1.4.1. Objetivo general	14
1.4.2 Objetivos específicos.....	14
Capítulo 2. Marco Referencial	15
2.1 Marco de Antecedentes	15
2.1.1 Antecedentes Internacionales	15
2.1.2 Antecedentes Nacionales.....	17
2.2 Marco Teórico Conceptual	20
Capítulo 3. Diseño Metodológico	31
3.1 Enfoque de la Investigación	31
3.2 Tipo de Investigación	33
3.3 Fases de la Investigación.....	36
3.3.1 Propuesta Inicial de Partida (Intención Investigativa-Creativa).....	37
3.3.2 Trabajo de Campo (Proceso para la Creación Artística)	38
3.3.3 Análisis e Interpretación (Transversalidad de los Datos como Recursos Creativos)	39

3.3.4 Elaboración del Informe, Planteamiento de Nuevas Líneas de Acción (Resultado Estético como Producto de la Investigación).....	39
3.4 Articulación con la Línea de Investigación Institucional	40
3.5 Articulación con la Línea de Investigación del Grupo de Investigación.....	41
3.5.1 Población y Muestra	41
3.5.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	43
3.5.3 Propuesta Pedagógica.....	44
3.5.3.1 Momento 1: Pre-expresividad.	45
3.5.3.2 Momento 2: Expresividad.	46
Capítulo 4. Resultados y Discusión	56
4.1 Pre-expresividad (Adquisición de fundamentos artísticos/disciplinares).....	57
4.1.1 Pre-expresividad y Actitud creativa	57
4.1.2 Pre-expresividad y Liderazgo Potencial	58
4.1.3 Pre-expresividad y Capacidad expresiva:.....	58
4.1.4 Pre-expresividad y la actitud investigativa.....	58
4.1.5 Pre-expresividad y la necesidad del espectador	59
4.2 Expresividad (Proceso Colectivo de Creación/transformación).....	59
4.2.1 De la exploración temática, la física cuántica y la creación artística	60
4.2.2 De los laboratorios creativos, aulas democráticas, colectivas, y participativas	61
4.3 Puesta en Escena/Montaje (Resultado Estético/Transdisciplinar)	61
Capítulo 5. Conclusiones.....	79
Referencias	81
Anexos.....	84
Anexo A. Formato Diario de Campo	84
Anexo B. Entrevistas realizadas a los docentes (Universos Visuales y Literature)	85

Anexo C. Entrevistas a Estudiantes.....	90
Anexo E. Poemas Alejandro Bejarano (Estudiante Participante)	110

Resumen

El presente proyecto, desarrollado en el Instituto Pedagógico Nacional, institución reconocida como centro de investigación e innovación pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional, indaga sobre los aportes al área de énfasis Campo de Cultura Artística, de un proceso de creación colectiva en la formación artística transdisciplinar, desde el planteamiento de un desarrollo metodológico a partir de la investigación-creación en el entorno escolar. El proceso realizado desarrolla una puesta en escena, que explora la relación del arte y los principios de la física cuántica, la memoria y los relatos de vida de los estudiantes de grado 11 de la institución mencionada, a partir de un proceso formativo que retoma planteamientos de la antropología teatral, el método de la creación colectiva, la creación escénica y la creación musical con base en la música contemporánea.

Desde allí, se reconocen los factores que intervienen en un proceso de creación y sus aportes en la formación artística transdisciplinar desde el diálogo entre la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas y visuales. De esta manera, el proceso de investigación permite establecer relaciones teórico-prácticas en la educación artística desde la apuesta por el desarrollo de procesos articulados y articuladores de la formación disciplinar en los lenguajes artísticos, configurándose como una contribución a la implementación de enfoques metodológicos y teóricos del arte en la escuela.

Palabras Claves. Investigación-creación, Transdisciplinariedad, Creación colectiva escénica, Educación Artística.

Abstract

This project, developed at Instituto Pedagógico Nacional, an institution recognized as a center for research and pedagogical innovation of the Universidad Pedagógica Nacional, investigates the contributions to the area of emphasis, Field of Artistic Culture, of a process of collective creation in transdisciplinary artistic formation from the approach of a methodological development based on research-creation in the school environment. The process developed a staging that explores the relationship between art and the principles of quantum physics, memory, and the life stories of eleventh grade students of the institution mentioned through a formative process that takes up approaches of theatrical anthropology, the method of collective creation, stage creation and musical creation based on contemporary music.

From there, the factors involved in a process of creation are recognized, as are their contributions to transdisciplinary artistic formation from the dialogue between music, the performing arts, literature and the visual and performing arts. In this way, the research process allows the establishment of theoretical-practical relations in artistic education through its commitment to the development of articulated and articulating processes of disciplinary training in artistic languages, shaping itself as a contribution to the implementation of methodological and theoretical approaches to art in schools.

Keywords. Research-creation, Transdisciplinarity, Scenic collective creation, Artistic education.

Introducción

La presente investigación parte de la posibilidad de establecer diálogos y convergencias entre la creación artística, la transdisciplinariedad y el enfoque de la investigación-creación llevada al campo de la educación artística en el entorno escolar. Es la construcción de una apuesta metodológica de un proceso de creación colectiva con estudiantes de grado once del énfasis Campo de Cultura Artística del Instituto Pedagógico Nacional, institución de educación formal de carácter público con régimen especial, y centro de práctica e innovación pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional.

Este proceso permite, establecer los aportes del enfoque de la investigación- creación en la formación transdisciplinar del Énfasis, y a su vez contribuye con criterios de análisis y reflexión en torno a los procesos creativos participativos, democráticos y colectivos en la formación artística escolar, desde el ejercicio creativo y estético de la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas en la construcción de diálogos convergentes desde la exploración temática de la relación entre la física cuántica y el arte, lo que permite desarrollar desde allí una puesta en escena transdisciplinar. A su vez, establece una ruta metodológica considerando elementos de la antropología teatral en el desarrollo de herramientas expresivas y didácticas de participación colectiva en la creación de dicha puesta en escena.

Desde las especificidades de la investigación en artes, considerando un paradigma cualitativo y desde las características de la investigación-creación se realiza un proceso de análisis sistemático, tomando como instrumentos la observación participante, los diarios de campo y las entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes para hacer un registro del desarrollo creativo y los aportes que de allí se desprenden.

Capítulo 1. Problema

1.1 Descripción del problema

La educación artística es considerada dentro de las áreas fundamentales por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), lo cual garantiza un espacio valioso dentro del ámbito escolar del país. Ahora bien, si la esencia del arte y su mayor potencialidad es recrear el mundo, sus relaciones, proyecciones, corporeidades y sonoridades, se hace preciso indagar cómo las prácticas de la educación artística se encaminan con este objetivo, siendo un eje transversal de cualquier experiencia en el arte en todas las etapas del desarrollo humano.

La formación artística en la escuela actual impone retos importantes para los educadores que ven en el ejercicio creativo una posibilidad no sólo de aprender y aprehender el mundo, sino de transformarlo a través de cualquiera de las disciplinas de las artes. Así, la escuela desde este foco en la creación, debe enfrentar desde la educación artística prácticas en la cuales pareciera desarrollar procesos centrados en la reproducción de las obras de los artistas, los estilos, géneros y modos, más que en potenciar el ejercicio creativo de los estudiantes como artistas, brindando las capacidades, habilidades y herramientas para apropiarse y comunicar desde sus imaginarios la necesidad humana de recrear su realidad inmediata y darle palabra, movimiento, color y sonido.

Es desde allí que se deben potenciar los espacios donde la innovación y la investigación brinden esa apertura en la búsqueda constante por dar lugar a prácticas escolares mucho más complejas, contextualizadas y creativas. Así, el Instituto Pedagógico Nacional (IPN), como colegio oficial de régimen especial, perteneciente y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional, desde lo dictado en el Acuerdo 020 de 2011 del Consejo Superior Universitario- definido como un escenario para la investigación y la innovación educativa y partiendo también de la Ley

1890 de 2018, por la cual se convierte en Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, se reconoce como un espacio propicio para la investigación.

Ahora bien, es prudente reconocer a partir del Proyecto Institucional de Investigación 2021, que, si bien se han hecho esfuerzos valiosos por sistematizar estos procesos investigativos, aún hay caminos importantes por recorrer en la construcción de ese centro de innovación e investigación pedagógica. Al respecto, se reconocen los proyectos de investigación que se ha desarrollado en el campo de la educación artística dentro del instituto, sin embargo, también gracias al informe correspondiente a este proyecto, se pueden abrir una brecha importante en el terreno del enfoque de la investigación-creación en el aula.

Se parte de reconocer que el campo de la investigación-creación es nuevo y empieza a abrirse espacios en todos los escenarios académicos, para el caso del IPN no se ha desarrollado proyectos desde este enfoque investigativo. Lo anterior, permite plantear la necesidad de abordar este enfoque en el ámbito escolar desde el ejercicio que implica la formación artística. No sólo por el hecho de no tener referencias de estos procesos en el IPN sino precisamente porque le corresponde al centro de innovación e investigación pedagógica explorar y abrir espacios en este terreno.

1.2 Planteamiento Del Problema

A partir de estas reflexiones y problematizaciones frente a la educación artística en la escuela y la necesidad de abrir espacios de investigación-creación en el aula desde las posibilidades innovadoras del IPN, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera un proceso de creación colectiva escénica, a partir de la metodología de la investigación-creación en el aula, contribuye a la formación artística transdisciplinar del área de énfasis Campo de Cultura Artística del IPN?

1.3 Justificación

Con el fin de abordar justificantes frente al desarrollo de procesos de investigación creación en el aula, surgen cuatro ejes en los cuales el presente proyecto de investigación se propone como aporte significativo que, en lugar de generalizar la reflexión, permiten comprender este lugar dinámico de la educación artística en el ámbito escolar, atravesada por la creación como práctica esencial en el aprendizaje de las artes.

El primero de ellos tiene que ver con Formación artística Disciplinar Vs. Transdisciplinar. La educación artística, comprende el aprendizaje y exploración de diferentes disciplinas que abordan esas capacidades del ser humano de recrear y de inventar el mundo, a través del sonido y la música, el color y las artes plásticas y visuales, la literatura y el movimiento de la danza y el teatro. A pesar de que no todas las instituciones pueden abordar todas las disciplinas y enfocan sus planes de estudio en unas más que otras, cada una de ellas brinda un marco inmenso de posibilidades de explorar y desarrollar procesos de creación.

Sin embargo, aquí se despliega una primera ventana que nos permite mirar hacia el centro de estos procesos; Sí bien el aprendizaje de cada una y cualquiera de las disciplinas artísticas implica un proceso riguroso y disciplinado en el acercamiento a sus particularidades técnicas y por supuesto creativas, es importante reflexionar si dichos aprendizajes se dan, desde campos de conocimiento cerrados, o los mismos se flexibilizan y toman a su vez como base la posibilidad de construir conocimiento y experiencia desde el encuentro dinámico, colectivo y dialógico de diferentes disciplinas. Es decir, ¿La escuela está, a través de la educación artística y sus procesos creativos, haciendo aportes en la construcción del aprendizaje de manera transdisciplinar? O ¿Se han fundamentado espacios disciplinares encerrados en sí mismos y sus propios resultados estéticos? Así, y desde este eje se plantea en este proyecto la posibilidad de establecer procesos

que lleven al diálogo entre diferentes disciplinas de las artes, y a su vez posibiliten construcciones con otros campos del conocimiento humano.

Dando continuidad a estos ejes justificantes desde los cuales parte el presente proyecto de investigación, se plantea ahora la oposición entre los Procesos Artísticos vs. Resultados Artísticos, partiendo también del reconocimiento del desarrollo de una competencia específica como lo es la producción-creación (MEN, 2022), la cual contempla en un lugar importante el desarrollo de productos estéticos propios de las artes, resultados que dan cuenta de las habilidades de los estudiantes en el aprendizaje de las técnicas y su participación dentro de muestras de trabajo propias de cada disciplina.

Se plantea un nuevo punto de partida que cuestiona y establece dialécticas importantes para tener en cuenta, como lo es plantearse si dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación artística se da prioridad a la consecución de resultados, productos estéticos, o se centra el trabajo del educador en los procesos de los estudiantes sin dar mayor relevancia a la muestra de dichos procesos. Este diálogo necesario entre el proceso, como desarrollo adecuado de un aprendizaje exploratorio, creativo, imaginativo y propositivo, y el resultado, como posibilidad de asumir un rol de artista con su obra, plantea no sólo la necesidad de estos dos factores sino cuestiona el cómo se dan esos procesos, cuáles son los objetivos de los mismos, y cómo se obtienen dichos resultados, en qué nivel se da la participación como creador de los estudiantes ante el maestro. Así, se plantea desde los objetivos del proyecto dar luces a estos diálogos dentro del proceso y en camino a la creación, no como recetas aplicables a priori, sino como estrategias que generen las preguntas necesarias al iniciar un trabajo creativo en el aula.

Así, y siguiendo esta línea discursiva, en esa relación del estudiante con el resultado, dígame obra, instalación, danza, puesta en escena, material filmico, pieza musical, etc., se da ahora la

discusión sobre si la escuela da lugar a la Creación vs. Reproducción, en otras palabras, ¿promueve la educación artística la creación como ejercicio esencial del arte en el cual se dan las intencionalidades para que el estudiante se exprese desde sus imaginarios, habilidades y realidades en el hecho artístico? O al contrario ¿es el maestro y las metodologías quienes establecen los elementos a representar a través de la obra estética? En otras palabras, ¿la educación artística contempla que el estudiante sea un creador y eso implica en términos de procesos, exploración, metodología y resultados, o el estudiante ocupa el papel de interprete de la obra?

Aun con las potencialidades de la interpretación, la creación deja ver otras consideraciones importantes en las dinámicas del arte en la escuela, desde el planteamiento inicial de un proceso como el objetivo planteado para la consecución de un resultado, centrando ambos elementos en el rol y la participación del estudiante. Con ello, es posible plantear como ejemplo metodológico la puesta en práctica de este proyecto desde el ejercicio de la creación desde los imaginarios de los estudiantes.

Finalmente, cada eje planteado establece una cuestión central en el arte en la escuela, y tiene que ver con el desarrollo de procesos de investigación propios del arte y sus conceptos, teorías, metodologías y discursos que permitan a docentes-creadores proponer nuevas formas de entender el hecho artístico. Es decir, se da una oposición entre la Investigación-creación vs. el arte como medio para, dentro del entorno escolar. Esta cuestión, no busca cerrar el campo de las artes exclusivamente a la disciplina en sí misma, ya que es claro que nos referimos al arte en un contexto escolar, pero si profundiza en sus procesos particulares y específicos y toma distancia de la vía común que plantea exclusivamente al arte como medio para.

En otras palabras, se consideran importantes los aportes del arte como vehículo dentro del entorno escolar, y cómo aportan a procesos de otros campos del conocimiento, cómo brinda

herramientas didácticas en procesos educativos incluso no propios de las artes, y se tienen claridades frente cómo el arte es fundamental en el desarrollo de habilidades sociales, fortalecimiento de la emocionalidad y construcción de identidad, sin embargo ¿El arte en la escuela también debería ocuparse de cómo se dan sus procesos específicos? ¿Cómo aportan los procesos áulicos en la construcción de investigación y teoría propia del arte? ¿La educación artística se ocupa del arte como medio en la escuela o debe pensarse el ejercicio mismo del arte en la escuela a través también de sus metodologías de investigación? Si es así, el proceso a desarrollar potencia estos espacios disciplinares y transdisciplinares de las didácticas, metodologías y visiones de la formación artística en el entorno escolar.

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente la necesidad de ver con lupa los procesos y metodologías propias de las artes, priorizando la creación y la investigación en el ámbito escolar, no para establecer panaceas, sino para abrir puertas a preguntas que deben hacerse de manera permanente y dinámica frente a ese lugar fundamental del arte en la formación humana.

1.4 Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Establecer los aportes en la formación artística transdisciplinar al área de énfasis *Campo de Cultura Artística* del Instituto Pedagógico Nacional, a partir de la investigación-creación en el aula y el desarrollo de un proceso de creación colectiva escénica.

1.4.2 Objetivos específicos

- Desarrollar un proceso artístico escénico a partir de la investigación-creación en el aula que integre de forma transdisciplinar los lenguajes artísticos.

- Identificar los factores que intervienen en un proceso de creación colectiva y que son inherentes en el desarrollo artístico transdisciplinar.
- Analizar los aportes en la formación artística al área de énfasis desde la investigación-creación en el desarrollo de una creación escénica.

Capítulo 2. Marco Referencial

2.1 Marco de Antecedentes

Los antecedentes permiten visualizar los diferentes enfoques de estudios realizados sobre el tema de investigación-creación a nivel internacional, nacional y local. En este orden se ha planteado la presentación del aparte en mención.

2.1.1 Antecedentes Internacionales

Para comenzar, en el ámbito internacional es relevante consultar el artículo *Doing Research-Creation in School: Keeping an Eye on the Ball* (Hacer investigación-creación en la escuela: manteniendo el ojo en la bola) llevada a cabo por Pahl y Pool (2021). Este documento resume los resultados del proyecto de investigación de 3 años titulado *Odd: Feeling Different in the World of Education* (Extraño: sentirse diferente en el mundo de la educación) realizado en una escuela primaria en Manchester, Reino Unido, que atiende estudiantes de entorno urbano, multilingües y con una unidad especial para niños sordos.

El objetivo del proyecto fue repensar el lenguaje de la diferencia mediante las percepciones de los estudiantes respecto al sentimiento de sentirse raros en la escuela. El trabajo se desarrolló con estudiantes en edades entre 8 y 11 años, pertenecientes a los grados 4,5 y 6, mediante la investigación-creación con intervenciones artísticas de creación audiovisual de cortometrajes, a partir de las experiencias cotidianas de los estudiantes, sobre la premisa de buscar ideas, usando

videos, de lo que era sentirse raro en el colegio. Los estudiantes trabajaron como investigadores y creadores simultáneamente, y fueron reconocidos como co-investigadores.

Otro estudio relacionado con las experiencias de creación artística en la escuela es el titulado *La creación artística como proceso reflexivo del SER en femenino: el caso de la escuela chilena*, realizado por Montenegro (2019). Este trabajo visibiliza la creación artística como proceso reflexivo en colegios públicos de Chile, a través de dos experiencias de creación: Ana Mendieta y la valoración del cuerpo femenino y La Venus de Willendorf y la censura de Facebook. El proyecto tuvo como objetivo plantear como se da la configuración de la identidad femenina en adolescentes, mediante la experiencia de creación artística audiovisual.

El artículo presenta las bases teóricas sobre las que se estructuran los procesos de creación que incluyen la reflexión, desde las indicaciones presentadas en el currículo escolar de Chile y las pedagogías feministas. La creación artística se aborda desde lo colaborativo, sin competencia y centrada en el proceso creativo no el resultado final.

El texto titulado *El Punto. Creación colectiva por y para adolescentes* de Leyva (2005) expone el resultado del trabajo de investigación y el trabajo en el taller de teatro del IES “Benjamín Rue”. En su desarrollo se plantea cómo los procesos de creación colectiva tienen una potencialidad y proyección en la educación. Describe las etapas del proceso de creación; una primera etapa cuyo objetivo fue darle al estudiante unas herramientas básicas, no solo desde la parte técnica del entrenamiento corporal, sino que además brinda herramientas que le permitan desarrollar una creación en forma y contenido. La segunda etapa, se entra en el proceso de creación como tal, que se desarrollaron en dos procesos diferentes los cuales al incluir las particularidades de los estudiantes dieron procesos creativos muy diferentes. Una parte del texto hace una reflexión sobre cómo fue la recepción de los montajes entre el público adolescente enumerando aspectos positivos

como el silencio, el interés, la participación, la actitud activa del público. Finalmente, al tener como resultado un cuaderno didáctico, se reseñan actividades que pueden desarrollarse en otros procesos de creación colectiva y las cuales se organizan en cinco bloques, introductorio, el espacio, la acción y el conflicto y el personaje.

2.1.2 Antecedentes Nacionales

A nivel nacional, se encontró un trabajo de investigación titulado *Investigación creación en el aula proyectos de investigación en el aula*, del proyecto editorial *La Esfinge*, en el cual se narran 4 experiencias de investigación-creación desarrolladas en espacios académicos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Caldas y que incluye un ensayo de Carlos Sánchez Quintero quien hace una reflexión sobre los aspectos de investigación en el aula que enmarcan el desarrollo de esas experiencias. Las experiencias se conciben desde la idea de laboratorio e involucran elementos como la improvisación y surgen de preguntas iniciales y elementos como textos, música, movimientos que sirvieron de premisas para iniciar los ejercicios de creación.

Adicionalmente se reseña el libro *La investigación-creación en danza folclórica*. Universidad del Atlántico de Atencia, J. & Lindo, M., (2018). Este libro es el resultado de una investigación sobre los procesos de investigación- creación realizada con estudiantes del programa profesional en danza de la Universidad del Atlántico, bajo la línea de investigación del grupo CEDINEP, el cual tiene como ejes centrales la danza, el cuerpo y la creación. El texto se estructura en 5 capítulos en los cuales se abordan conceptualmente categorías como: investigación en el arte, el proceso creativo, la creación y sus alcances en las danzas folclóricas. Igualmente, en uno de los apartados se exponen experiencias creativas de creación colectiva de grupos folclóricos desarrollados en el país. Finalmente, los 2 últimos capítulos hacen mención de la metodología que

se empleó en la investigación-creación con los estudiantes y reseña la experiencia de un estudiante de último semestre que realizó una investigación creación con población infantil.

Finalmente se toma como referente, lo planteado por Asprilla (2013) el libro *El proyecto de creación-investigación: la investigación desde las artes de Ligia Asprilla* (2013), en el cual la autora hace una reflexión sobre los procesos de investigación en artes que se desarrollan en ámbitos académicos, propone dos estructuras orientadoras para el desarrollo de los mismos, uno para proyectos en sí y otro para trabajos de grado. También propone cinco criterios de evaluación para los proyectos de investigación-creación.

2.1.3 Antecedentes Locales

En el texto *Diálogos sobre investigación-creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB*, Niño, S., Castillo, S., Camacho, S., & Gutiérrez, R. (Ed.). (2016), se recogen las ponencias presentadas en el Primer Seminario Posgradual sobre Investigación-Creación realizado por la Maestría en Estudios Artísticos de la ASAB en año 2012. El documento expone experiencias, proyectos y discusiones teóricas sobre la Investigación-creación, aportes de los autores sobre conceptos, enfoques, alternativas, avances y retrocesos que permiten enriquecer la comprensión de la categoría y profundizar en su quehacer, apuntando a la construcción de conocimiento que coadyuve a la construcción y la transformación de la sociedad colombiana.

En el artículo la '*Investigación · Creación / Formación = phi*' desde la perspectiva del *Aprendizaje Situado. Reflexiones en torno a la educación artística. Memorias*, se presenta el proyecto de investigación "Voces y cuerpos de la comunidad y sus investigadores", el cual tuvo como objetivo hacer una revisión de las formas en las que los docentes en formación se transformaron al desarrollar experiencias, con los lenguajes del arte escénico, en contextos

particulares con comunidades específicas y en las que aplicaron los saberes desarrollados a lo largo de su carrera en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Del trabajo realizado se origina la categoría “Investigación – Creación / Formación = Phi”, resultado de las discusiones establecidas en el semillero de investigación que comparte el nombre con la categoría.

Los debates establecen vínculos entre los conocimientos propios de la disciplina y los procesos educativos abordados desde el punto de vista de la investigación. La construcción de conocimiento se hace de forma colectiva y teniendo en cuenta los diferentes significados aportados por los integrantes en sus diferentes roles, estudiante, profesor, creado e investigador.

En el artículo titulado *Del cuerpo a la corporeidad. Educación y Ciudad* de González (2015) se expone la experiencia conceptual y practica que emerge en el proceso de creación de un performance denominado “La nave de los locos”, que se desarrolló en las Escuela Normal Superior María Montessori de Bogotá con estudiantes de la sección media en la clase de teatro. Este texto forma parte del trabajo “Entre el bufón y el maestro idiota, teatralidad y corporeidad en la escuela”.

Los conceptos principales desarrollados son corporeidad y teatralidad y su relación con las practicas artísticas que se generan en la escuela, y que motivaron la reflexión sobre otros temas como, las practicas artísticas, postulados estéticos y experiencias de educación teatral en joven. El proceso de creación consideró las subjetividades y experiencias de los estudiantes participantes, así como su contexto.

A partir de lo anterior, se abren campos de referencia disciplinar y pedagógico, que dan luz al desarrollo del presente proyecto como un aporte significativo en la construcción de experiencias que aportan en la potencialización de la investigación-creación en el entorno escolar.

2.2 Marco Teórico Conceptual

Para el desarrollo y abordaje del marco conceptual que permite plantear desde la teoría hacia el ejercicio de la práctica artística, las categorías propias de los procesos de creación colectiva, la investigación-creación, no sólo como enfoque investigativo sino a su vez como categoría metodológica, y la creación transdisciplinar, se plantean a continuación un proceso de documentación desde estas categorías disciplinares que permitan establecer diálogos en, para y desde el entorno educativo.

2.2.1 Investigación-creación, un nuevo paradigma para la creación de conocimiento

Para hablar de investigación-creación es necesario plantear inicialmente como se da la investigación en artes o investigación artística, ya que en las últimas décadas se ha puesto sobre la mesa el debate sobre la investigación en el ámbito artístico. Inicialmente la investigación en artes toma prestados aspectos de la epistemología y las metodologías de la investigación en ciencias sociales para su quehacer, pero es claro que dadas sus propias dinámicas puede generar en sí misma todo un conjunto de formas y prácticas de investigación y es un campo en permanente construcción.

De las discusiones y reflexiones se puede sintetizar que la investigación artística puede desarrollarse de tres formas: En artes, donde la práctica artística se examina desde el ejercicio mismo del artista; para las artes, en la cual no se estudia el arte en sí mismo, sino que se busca el desarrollo de aportes que se puedan aplicar en la práctica artística y puedan mejorarla y finalmente la investigación sobre las artes, la cual se centra en el estudio de la práctica artística examinándola desde un enfoque teórico.

La investigación artística responde a dos necesidades, la primera, reconocer el arte y la práctica artística como generadoras de conocimiento. Según Ballesteros y Beltrán (2018):

La creación artística no solo implica un proceso de generación de nuevo conocimiento a partir de la practica creativa, sino que su producto incorpora, en sí mismo, nuevo conocimiento, que va más allá de intentar explicar el mundo que nos rodea, lo transforma. (p.19)

Por otro lado, la investigación se ha convertido en un aspecto prioritario de las políticas públicas y en las nuevas dinámicas de las instituciones de educación superior y se hace ineludible reflexionar sobre lo que se entiende como investigación en el arte para que pueda participar del debate en las instancias académicas. Para el caso colombiano, desde el año 2013, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SNCTI), incluye la investigación-creación dentro de las categorías y los grupos de investigación para desarrollar proyectos de investigación científica e innovación tecnológica.

Para Ballesteros y Beltrán; y López-Cano y San Cristóbal (como se citó en Minciencias, 2021) la investigación-creación puede entenderse como “una serie de prácticas investigativas con gran diversidad de aproximaciones creativas y modos de pensar, que vinculan la creación con la generación de conocimiento, desde múltiples motivaciones y reflexiones”, por lo cual no es un modelo que pretenda generalizar los modos y las forma de hacer investigación, puede más bien plantarse como un enfoque innovador que permite la aproximación a la interacción entre la fundamentación académica con la practica artística de distintas y variadas formas.

La investigación-creación abre nuevas posibilidades de generar conocimiento a partir de la observación y el análisis reflexivo y sistemático de las prácticas artísticas, las cuales son el resultado de procesos continuos de experimentación, ensayo y error y por lo tanto se asemejan a los procesos de investigación científica tradicionales. Los actos de creación para que puedan ser

considerados y enmarcase dentro de la investigación deben estar caracterizados por un proceso de desarrollo sistemático y metódico, que permitan el registro y análisis de esos aspectos que son parte fundamental de su quehacer como la estética personal, la subjetividad, las emociones y la intuición. Solo mediante esos procesos la investigación-creación puede generar aportes significativos para la construcción de un marco conceptual, teórico y cognitivo de las disciplinas artísticas.

La investigación-creación es un tema que en la actualidad se aborda de forma recurrente en la educación superior; varias universidades colombianas incluyen dentro de sus programas y semilleros de investigación ese tipo de investigación y mediante el desarrollo de proyectos e intercambios académicos se ha consolidado paulatinamente la construcción de un marco teórico que permite fundamentarla conceptualmente. Sin embargo, aún es un tema incipiente en los procesos de formación escolar y dado que, en los procesos de investigación-creación se fomenta el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico, a través de la exploración y la experimentación en las prácticas artísticas, se considera conveniente impulsar su desarrollo desde los primeros niveles de formación escolar.

Por consiguiente, la investigación-creación también puede asumirse como una herramienta pedagógica que promueva la exploración y la expresión a través de los diferentes lenguajes artísticos y que puede relacionarse directamente con el aprendizaje significativo. Desde el constructivismo se asume que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo en el que el estudiante es parte fundamental en la construcción del conocimiento. Al involucrarse en un proceso de experimentación, exploración y creación, los estudiantes pueden lograr una vivencia y experiencia más profunda y significativa, logrando avances en su formación artística disciplinar y también en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, de trabajo en equipo, desarrollo de la empatía y el fortalecimiento de sus procesos en la toma de decisiones.

2.2.2 La creación colectiva, procesos democráticos de creación escénica como herramientas para el aula

Hablar de creación colectiva nos lleva en este punto a considerar desde la educación artística, elementos metodológicos de la práctica pedagógica de las artes dentro y fuera de la escuela. Esto con el fin de reflexionar y establecer conceptualizaciones que nos permitan acercarnos a estrategias que abordan procesos de creación, no con el fin de construir recetas exitosas sino más bien para identificar elementos y didácticas que aporten en la investigación-creación y en el ejercicio de creación transdisciplinar.

Así las cosas, al hablar de procesos de creación colectiva escénica, se puntualiza sobre aquellos referentes metodológicos que promueven un ejercicio dinámico y flexible de participación en el trabajo creativo por parte de los estudiantes. Esto implica que las aulas donde se realizan procesos de creación colectiva, con maestros dialógicos, brinden voz y protagonismo a los estudiantes como constructores de hechos estéticos. En otras palabras, los estudiantes no realizan prácticas artísticas desde parlamentos aprendidos de memoria sino al contrario hablan desde sus propias voces y son hacedores de los discursos que la obra refleja (Delgado Polo, Valencia Bojacá, & Zapata Rojas, 2013).

Para ello, es necesario considerar que al referirnos a procesos hacemos mención de esa paidogénesis, origen y desarrollo del niño, que no se limita a la adquisición paulatina de contenidos, sino que por el contrario comprende un camino establecido y recorrido de acciones, cambios, transformaciones, planes, experiencias, hipótesis, pruebas y conclusiones a través de los cuales la formación y la enseñanza-aprendizaje se hace real. Y por supuesto, desde la perspectiva aquí planteada el estudiante no sólo es el receptor de dicho proceso, sino su constructor. Lo que Freire

consideraría, la liberación del oprimido, esa capacidad de ser conscientes de que educarse en la praxis, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. (Cruz Aguilar, 2020).

Ahora bien, la creación referida específicamente al campo de las artes, es decir la creación artística, debe considerarse como el centro mismo de la experiencia estética y también como "la experiencia humana entre lo sensible y lo inteligible: una manera de hacer mundos" (Hernández García, 2013). Es de esta manera perteneciente a la capacidad humana de recrear, imaginar y transformar la realidad y para lo cual las artes brindan herramientas a través de la cuales puede gestarse dicha transformación,

"... La creación artística hace referencia a una poiésis de la forma del hacer y producir que pasa por los lugares de la emoción y la sensación, evidenciando la emergencia de una experiencia sensible que puede hacerse presente mediante alguna forma de expresión". (Hernández García, 2013)

Desde allí, se puede pensar que todo ejercicio de construcción de mundo mediante la creación debe atravesar la individualidad, la manera personal, sensible y subjetiva de construir el mundo y establecer diálogos entre mis particularidades y las de los demás que construyen a través de su yo un mundo o una experiencia colectiva. De esta manera, lo colectivo en las artes es una posibilidad de génesis de experiencias desde el encuentro de la diferencia, lo individual, lo subjetivo, pero también desde lo dialógico, la proximidad y por supuesto lo transdisciplinar.

Finalmente, si consideramos estos tres aspectos, el proceso, la creación y la colectividad, encaminamos la práctica pedagógica en las artes a rutas, no recetas, que promuevan la transformación de mundo desde las individualidades y el dialogo entre estudiantes y docentes de manera horizontal, empoderando a los participantes de una experiencia sensible con un rol protagónico en el hecho artístico.

Desde esta perspectiva, se retoman dos manifestaciones que permiten tomar de la experiencia de las artes elementos que vayan en consonancia con esta práctica colectiva de las artes. La primera se refiere al Método de creación colectiva de Enrique Buenaventura y Santiago García, del Nuevo Teatro Colombiano y la segunda es un análisis de la Antropología Teatral de Eugenio Barba y la creación del espectáculo que nos permite entender ese rol importante del creador, y no del interprete, en la creación artística.

Para iniciar, se retoman conceptos fundados en los años 70 por Eugenio Barba (1990) y el desarrollo de la antropología teatral, como el estudio de los principios que permiten que un actor-bailarín se vea vivo, interesante y llame la atención del espectador, es decir que tenga una presencia extra cotidiana (Barba y Savarese, 1990). Este estudio permite a Barba indagar en las tradiciones de oriente y occidente y el uso del cuerpo para la escena a partir de dos momentos; la pre-expresividad y la expresividad. La pre-expresividad se refiere a los principios del uso del cuerpo en escena, desligados de la expresión artística para los cuales o en los cuales surge, “en esta fase, el objetivo principal fuese la energía, la presencia, el bíos de sus acciones y no su significado” (Barba y Savarese, 1990, pág. 261), pero que es allí donde nace la expresión que permite que el actor-bailarín capturen la atención del espectador,

Por otro lado, para Barba (1990), la expresividad se refiere al estudio mismo del cuerpo que comunica en escena desde una intencionalidades, discursos y estéticas específicas, es el comportamiento del cuerpo del actor-bailarín en la escena y frente al público (Barba y Savarese, 1990). Es importante mencionar que si bien Barba realiza esta categorización, no establece que dichos momentos se den en un orden separado e independiente, sin embargo, en el marco del presente proyecto y estableciendo diálogos entre estas metodologías disciplinares con sus posibilidades didácticas en el aula, se pueden establecer en el proceso con los estudiantes para el

desarrollo de un proceso creativo el abordaje de un proceso de formación pre-expresivo desde su concepto y alineando el mismo a diferentes disciplinas de las artes, como el momento donde se aprenden y se adquieren las herramientas apreciativas y las técnicas específicas que permiten la apropiación de los elementos propios del quehacer artístico. Por otro lado, la expresividad se toma, desde esta misma perspectiva, como un momento donde los estudiantes pueden realizar desde el planteamiento de un proyecto, hasta su producción, creación, gestión y producción. Así, y articulando pedagógicamente estos conceptos pre-expresividad y expresividad establecería un dialogo constante al momento de desarrollar un proyecto de creación que incluye no sólo la búsqueda del resultado estético sino a su vez el planteamiento de una metodología formativa desde el proceso y la elección del mismo.

Desde allí, la creación del espectáculo incluye también factores diferenciales, que, desde la perspectiva de Barba, serían importante tener en cuenta en lo que él llama la “dramaturgia del actor” (Barba, 2010). Una manera, de comprender que el espectáculo se construye no desde la inventiva cerrada del director sino desde la participación propositiva y activa del actor, “el trabajo del actor se me aparecía bajo otra luz si consideraba al espectáculo como un *organismo vivo que susurra* en el cual convivían diferentes dramaturgias” (Barba, 2010, pág. 54). En otras palabras, el proceso de creación del espectáculo no se centra en el texto, la coreografía, la temática o la música, sino en la capacidad creativa de los actores o bailarines. Para nuestro fin, la creación del espectáculo desde los procesos áulicos toma como eje transversal desde este concepto de trabajo, no la idea del docente-director sino el desarrollo de la capacidad propositiva y creativa del estudiante. Desde allí, podemos plantear también otro acercamiento de la teoría disciplinar, en este caso de teatro, a la reflexión pedagógica; las materias primas para la composición del espectáculo ya no son el texto, el guion, la coreografía previamente creada por el docente, sino el estudiante y su acción sobre el

espacio. Es decir, los principios que Peter Brook consideró fundamentales en el hecho escénico, el actor, el espacio y el público.

“Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral” (Brook, 2001).

De esta manera, la creación en el aula se convierte en una oportunidad por un lado de brindar las herramientas creativas a quienes darán vida al espectáculo, y a su vez permite comprender que el mismo se construye desde una materia prima esencial, la individualidad creativa del estudiante, su yo propositivo en el escenario, desde sus propias dramaturgias. Aquí toma mayor importancia la pre-expresividad como ese momento de brindar y potenciar herramientas para la acción creadora expresiva.

Finalmente, desde esta óptica se plantea un ejercicio colectivo al entender que el espectáculo surge de la individualidad, pero más aún del dialogo, o lo que el mismo Barba considera como una concatenación de acciones, “una acción es siempre una interacción” (Barba, 2010, pág. 66), con los otros, un posibilitador de encontrar desde la creación un dialogo de las individualidades. Finalmente, el espectáculo será ese tejido de acciones de los participantes.

2.2.3 Formación artística disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar

La transdisciplinariedad es un concepto derivado del pensamiento complejo planteado por Edgar Morin, destinado a comprender el conocimiento más allá de lo disciplinar y que tienen en cuenta las relaciones creadas en el intercambio entre saberes. El pensamiento complejo plantea un nuevo paradigma de pensamiento y conocimiento, que modifica la forma de comprender e

interactuar con la realidad y que atiende a la necesidad de responder a las nuevas dinámicas presentes y a las problemáticas que ponen en riesgo la supervivencia de la especie humana.

Como lo plantean Artidiello, Cordoba y Arboleda (2017), el origen de la palabra transdisciplinariedad se remonta a la década del 70, y fue planteado por Jean Piaget Según Bourguignon (1997), como la etapa superior a las relaciones que se dan de manera interdisciplinaria, porque no se satisface de los vínculos y relaciones entre investigaciones especializadas, si no que plantea la existencia de un sistema total, en el que no existen límites constantes entre las disciplinas.

La actualidad está caracterizada por un carácter global con intercambios e interconexiones en varios aspectos, económicos, sociales y los fenómenos ya no se asumen como aislados, por lo cual la comprensión fragmentada de estos no es suficiente y se hace necesario plantear nuevas formas de ser y comprender el mundo, y es en este punto en que la transdisciplinariedad adquiere relevancia.

La transdisciplinariedad va en divergencia al sentido de alta especialización que se ha establecido en los procesos disciplinares, sin embargo, no pretende descalificarlos o invalidarlos, porque la transdisciplinariedad surge de la disciplinariedad, le da sentido y no pretende superarla.

Para Osorio (2010) “todo proceso transdisciplinar se vincula con una experiencia interdisciplinar” y la define como “la posibilidad de utilizar los diversos conocimientos y metodologías de un ámbito disciplinar concreto para solucionar problemas o modificar perspectivas de otro ámbito.”

Los procesos transdisciplinares, se nutren de los desplazamientos y movimientos que se dan en las diferentes formas de hacer y pensar e involucran unas transformaciones creativas que configuran los procesos y los productos artísticos.

Cuando se habla de formación artística no solo se hace referencia a la formación disciplinar en los lenguajes artísticos, sino que incluye también el desarrollo de un pensamiento, de un modo de ser y hacer, que involucra la sensibilidad, la emocionalidad, el intelecto y lo afectivo.

En el documento “Orientaciones Metodológicas para la Creación Artística Colectiva Multi, Inter y Transdisciplinar” del Ministerio de Cultura (2021), se asume lo disciplinar como un conjunto de prácticas que tienen unas reglas o cánones específicos que delimitan el saber y el quehacer artístico de una forma determinada, y que le permiten al individuo desarrollar y lograr un nivel de destrezas y habilidades, además de apropiarse unos conceptos y unas técnicas. Lo disciplinar permite un adiestramiento o entrenamiento definido que reafirma y valida unos cánones establecidos, que, para el caso de Colombia, estos cánones, en su mayoría, responden a las lógicas y estéticas del pensamiento occidental, específicamente al pensamiento europeo.

Por otro lado, lo multidisciplinar se refiere al desarrollo de proyectos en los que congregan profesionales y artistas de varias disciplinas y desde sus saberes disciplinares aportan. En el proceso y en el resultado el aporte y el quehacer de cada disciplina es claramente diferenciada y se puede reconocer.

Cuando hablamos de lo interdisciplinar involucramos relaciones dialógicas entre las disciplinas, que no solo coexisten en un espacio, sino que para los procesos de creación interactúan y colaboran mutuamente, generando vivencias y experiencias compartidas para que sobre pasen sus propios límites.

Para finalizar y con el fin de recoger en este punto avances y relaciones importantes entre las categorías trabajadas, la investigación-creación permite afianzar procesos que indaguen en las experiencias propias de las disciplinas artísticas, la creación colectiva establece diálogos desde las individualidades en el ejercicio creativo, y se puede entender la posibilidad que brinda el mismo

.al posibilitar desde sus flexibilidades procesos transdisciplinarios, todo ello en beneficio de los estudiantes y su formación artística y las repercusiones que esto tiene para la vida.

Capítulo 3. Diseño Metodológico

3.1 Enfoque de la Investigación

En este punto, abordar y describir la ruta metodológica que permita la realización de un proceso creativo individualizado, particular y de cierta manera subjetivo y metafórico con un enfoque en la creación artística, lleva a considerar debates importantes en el campo de la investigación en artes.

Si bien, el objetivo planteado en este proyecto no busca centrarse en las discusiones y avances que se dan en el campo de la investigación artística, es importante considerar que la apuesta por establecer diálogos entre las metodologías científicas y la investigación creación que aquí se desprenden pueden ser consideradas como aportes significativos en la práctica de la investigación y la creación en el entorno escolar.

Desde allí, se plantea como premisa considerar que la investigación en artes se ha ido abriendo espacios específicos y cada vez más particulares donde:

Lo esencial de la cuestión es si existe un fenómeno como la investigación en las artes – según el cual la producción artística es en sí misma una parte fundamental del proceso de investigación, y la obra de arte es, en parte, el resultado de la investigación. Estrechando el círculo, el tema es, si este tipo de investigación se distingue de otra investigación por la naturaleza del objeto de su investigación (una cuestión ontológica), por el conocimiento que contiene (una cuestión epistemológica) y por los métodos de trabajo apropiados (una cuestión metodológica. (Borgdorff, 2005)

En esta línea, el proceso que se desarrolla en esta investigación establece una ruta sensible y a su vez una ventana abierta que determine de qué manera y de acuerdo con las palabras de Marín (2011), la Educación artística se configura como un espacio y lugar para la investigación desde su

propia identidad distintiva, tomando postura en las preguntas que surgen en las fronteras de las disciplinas artísticas y el entorno educativo.

Así, desde esta premisa es posible establecer otras cercanías metodológicas definiendo un enfoque mucho más dialógico entre el arte los paradigmas de la investigación social y científica. Con ello, y de acuerdo con la naturaleza propia del tema abordado en este proyecto, se establece una cercanía clara con un enfoque de la investigación cualitativa, en cuanto que, el análisis, las descripciones y reflexiones son hallazgos que no parten de datos cuantificables en términos numéricos, sino pertenecen más al orden del análisis interpretativo (Strauss & Corbin, 2002).

El enfoque cualitativo permite en esta línea, dar esas cercanías necesarias entre las prácticas artísticas y los procesos de investigación dentro del ámbito escolar. Entendido esto, desde el rol mismo del docente como investigador inmerso en el aula de clase, construyendo nuevo conocimiento y desarrollando a partir de allí procesos formativos desde, con y a partir del objeto de estudio en el aula:

La investigación cualitativa toma a su objeto de estudio en su estado “natural”, observando y registrando todos los datos que influyen en la creación de sentido y significado. Así el enfoque en este caso no es el aislamiento ni la discriminación, como lo hace el punto de vista cuantitativo, sino que se sumerge de lleno en el ámbito en el que se desarrolla el objeto de estudio. (Martínez Barragán, 2011, pág. 51)

Desde estas concepciones del enfoque de la investigación cualitativa y continuando con tres de las principales características sobre la misma, se pueden dar otros puntos de encuentro:

Partiendo den a quién y qué se estudia, la Investigación Cualitativa se desarrolla desde un interés especial por la manera en que, “... la realidad social es comprendida, experimentada y producida; por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de los participantes (objeto de

estudio), por sus sentidos, por su experiencia, por sus conocimientos, por sus relatos.” (Ñaupas Paitán, et.al.,2018 pág. 378). Lo cual en la práctica artística significa el acercamiento mismo a los procesos desde los cuales surgen las manifestaciones estéticas y el análisis interpretativo de dichos procesos.

Por otro lado, al pensar en el método, y como se ha venido describiendo la investigación cualitativa es interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva. “Emplea métodos de análisis y de explicación flexibles y sensibles al contexto social en los datos que son producidos.” (Ídem)

Lo cual quiere decir al igual que los procesos en la investigación desde las artes que se centra en una realidad situada y considera fundamental el proceso interactivo investigador-participante, docente-estudiante.

Finalmente, los objetivos de la investigación cualitativa se alinean con los procesos propios de las artes en cuanto busca “...desarrollar teorías fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, con su producción, con su ampliación, con su modificación y con su superación lo que la hace relevante.” (Ídem). Es esta característica flexible, particular, subjetiva pero sistemática y metódica lo que hace pensar dentro del desarrollo del presente proyecto de investigación la apuesta con certeza en procesos de investigación-creación rigurosos desde el campo sensible de las artes alineadas con un enfoque cualitativo.

Ahora bien, es necesario determinar especificidades en el tipo de investigación desde las definiciones y avales propios de la investigación-creación.

3.2 Tipo de Investigación

La Investigación-creación como metodología avalada y reconocida dentro de los procesos de producción de conocimiento plantea algunas claridades y especificidades que determinan y

orientan los alcances, búsquedas y conclusiones a que diera lugar el presente proyecto de investigación.

Para Colciencias (2021), la investigación-creación tiene una naturaleza y unas características particulares que permiten definirla, entre las que se encuentran, “la experiencia subjetiva y directa con un material expresivo”, la forma de comunicación que implica la participación y el contacto intersubjetivo” y sus resultados que no se proyectan a la generación de verdades objetivas, sino que apuntan al descubrimiento de un tipo de verdad particular en el contenido estético.

Como lo plantea Silva-Cañaverl (2016), la investigación-creación más que una metodología es un modelo en el que se relacionan los seres humanos, desde el conocimiento sensible que incluye lo individual, lo colectivo y lo social, y que produce, mediante sus prácticas y dispositivos estéticos y artísticos, procesos y formas diversas de comprensión de la sociedad. Lo anterior implica que en los procesos de investigación siempre este en juego “la manera particular como cada artista configura su hacer y da cuenta de su proceso y, segundo, de los lugares o ambientes en los que esa producción produce sentido: el museo, la calle, la fiesta, la web, la universidad, el simposio, el laboratorio, etc.”

Parte de la dificultad de enmarcar los procesos de creación artística en la investigación están relacionados con la definición y el establecimiento de los modelos y procedimientos que se ajusten y tengan el rigor de la academia y lo científico.

Un ejemplo de esto es la motivación y el origen de los proyectos de investigación-creación, porque para iniciar un proyecto de investigación se requiere la identificación de un problema o situación problema, a la que se busca dar una solución. “Mientras que la génesis de un proceso de

creación tiene múltiples posibles inicios que no son precisamente a partir de un problema”. Según Gil y Laignelet (como se citó en Silva-Cañaverl, 2016):

Puede iniciar desde una afirmación emocional, [...] desde una impresión sensorial, desde un elemento perturbador en la memoria o en la psiquis, puede empezar desde un instante altamente significativo, puede empezar también desde lo inconsciente, desde un dato onírico. No necesita justificación. Y también, por supuesto, puede empezar desde una pregunta.

Para dar solución a lo planteado anteriormente se determina que la investigación- creación puede tener 2 puntos de partida válidos, una pregunta de investigación o un impulso creativo, y que cualquiera que sea su origen, indiscutiblemente debe “conducir a un resultado de creación como a conocimiento transferible por medios proposicionales.” (Colciencias, 2022)

Teniendo claro cuáles pueden ser las motivaciones de este tipo de proyectos, también es necesario hacer aclaraciones respecto a la estructura sobre la cual se pueden desarrollar. A este respecto Ligia Ivette Asprilla en su libro “El Proyecto de creación-investigación. La Investigación desde las artes” (2013), define una serie de componentes sobre los que se pueden estructurar estas investigaciones. Si bien los aspectos se acercan mucho a los de cualquier proyecto de investigación académica, cabe resaltar que como tal no se especifica un apartado para el planteamiento del problema, sino que se propone el componente Objeto de creación, en el cual se determinan los “elementos, lenguajes, procesos, prácticas y/o contextos de la creación en los cuales se centrará la indagación” (Asprilla, 2013)

3.3 Fases de la Investigación.

Una vez establecidas las claridades sobre el dialogo posible entre un enfoque cualitativo y la práctica artística inmersa en la investigación-creación, se definen las fases a través de las cuales se desarrolla el proyecto.

Es indudable, tener presente que si bien se dan avances importantes en la definición estructural de un enfoque de investigación-creación, las fases de la misma están supeditadas a la particularidad del proyecto establecido como eje central de la investigación a través del ejercicio creativo, o bien, de la creación que posibilita el trabajo investigativo. En otras palabras, las fases de la investigación en el presente proyecto se articulan de manera exploratoria creando puentes que permitan desarrollar el trabajo creativo desde la sistematicidad y la organización metódica del enfoque de investigación, con el desarrollo procesual de la creación estética.

Con ello, y de acuerdo con el anexo 3 de Colciencias “La Investigación + Creación: Definiciones y Reflexiones”, el proceso de investigación-creación puede ser entendido inicialmente desde la formulación de un “proyecto”. El cual

“...traza los procedimientos del acto creativo, desde una estructura que concretas ideas y establece dinámicas para hacerlo. En relación con la Investigación + Creación se debe entender como un proceder estructurado que tiene el objetivo de conectar el acto de desarrollo (bocetos, esquemas, maquetas, prototipos, etc.), con el contexto de uso o desempeño. Esto no quiere decir que sea lineal, pero sí que fundamenta organizadamente un proceso” (Colciencias, 2021)

La consideración del “proyecto” de investigación-creación, permite configurar desde lo anterior, un fundamento teórico que lo sustenta como práctica organizada, estableciendo relaciones fácticas entre la teoría y los acercamientos que implica el desarrollo desde lo subjetivo, lo imaginativo, lo creativo y la construcción e interpretación simbólica.

Adicionalmente, el desarrollo del proyecto en la línea de la creación colectiva permite desde los investigadores y los participantes proponer un trabajo cercano y sin jerarquías para explorar y crear

“narrativas, enfoques, experiencias, y representaciones que contribuyan a la construcción de nuevos horizontes de sentido sobre algún aspecto de la realidad, en virtud de aportes originales que se pueden dar a nivel técnico, conceptual o estético. En este sentido, el proyecto de Investigación + Creación, incluso si es de naturaleza individual, tiene una dimensión colectiva que garantiza que el proceso trascienda el ejercicio de un oficio y se convierta en una apuesta novedosa y con impactos” (Ídem)

Dando continuidad a esta línea discursiva, se consideran como momentos dentro de este proyecto de investigación-creación, las fases de la investigación con enfoque cualitativo de la siguiente manera y de acuerdo con López Noguero (2009):

3.3.1 Propuesta Inicial de Partida (Intención Investigativa-Creativa)

En esta fase de la investigación cualitativa se debe considerar de manera particular que la investigación-creación como metodología de investigación puede partir de dos puntos, el primero puede ser la pregunta formal de la investigación que conduzca a un planteamiento proposicional que indague sistemáticamente en la búsqueda de la respuesta a dicha pregunta. Pero, en segundo lugar, la investigación-creación puede tener como punto de partida también el desarrollo y la intención de producir una experiencia desde las artes. En este caso, el punto de inicio del proyecto nace de una intencionalidad desde la pregunta de investigación que debe resolverse a partir del proceso creativo y que resulte de la experiencia estética.

3.3.2 Trabajo de Campo (Proceso para la Creación Artística)

A través del cual nos preparamos para abordar el objeto de estudio, “Esta fase puede tener cambios, en función de los datos que vayamos encontrando, lo que puede hacer conveniente una reformulación del problema objeto de estudio, del diseño de la investigación, etc.” (López, 2009, Pág. 3). En el caso particular y partiendo de aspectos abordados desde la construcción misma del marco teórico y el método de la creación colectiva, junto con las propuestas de la antropología teatral de Eugenio Barba, se considera en esta fase la división del proceso en dos momentos ya definidos con anterioridad: la pre-expresividad y la expresividad.

Pre-expresividad y la Expresividad. La pre-expresividad se refiere a los principios del uso del cuerpo en escena, desligados de la expresión artística para los cuales o en los cuales surge, “en esta fase, el objetivo principal fuese la energía, la presencia, el bíos de sus acciones y no su significado” (Barba y Savarese, 1990, pág. 261)

De manera particular la pre-expresividad, permite dividir el proceso no solo en la adquisición exploratoria de las técnicas y herramientas disciplinares que alimenten la intención creativa de los estudiantes hacia y antes del hecho escénico como tal, sino a su vez plantea unos puntos de trabajo específicos en la construcción de lo que se ha definido como el “proyecto” de investigación creación. De allí, se definen las disciplinas que hacen parte del proceso de creación transdisciplinar y los ejes temáticos que darán curso a esta exploración pre- expresiva.

Por otro lado, para Barba (1990), la expresividad se refiere al estudio mismo del cuerpo que comunica en escena desde una intencionalidades, discursos y estéticas específicas, es el comportamiento del cuerpo del actor-bailarín en la escena y frente al público

En este mismo sentido, la expresividad como segundo momento definido dentro del proceso de desarrollo de la investigación, permitirá abordar de manera colectiva la creación desde las exploraciones realizadas a nivel práctico y teórico, que promuevan el protagonismo creativo de los

estudiantes en el proceso creativo e investigativo a través de la formulación del tema para la puesta en escena y los ejercicios de improvisación y proposición estéticas estableciendo esas redes comunes entre las disciplinas que intervienen (Barba y Savarese, 1990).

3.3.3 Análisis e Interpretación (Transversalidad de los Datos como Recursos Creativos)

“Donde inferimos, esto es tratamos de encontrarle sentido a los datos recogidos y de ir extrayendo conclusiones de nuestra investigación”. (López, 2009, Pág. 3). Sin embargo, y de acuerdo con los objetivos y particularidades del proceso de investigación-creación, los datos que se no sólo se recolectan sino a su vez se utilizan como recursos creativos, son móviles en el proceso mismo de la creación, es decir el análisis se convierte en un recurso transversal para usarse a través de la construcción de significados simbólicos y estéticos que componen el espectáculo. Los datos no son así, dentro del proceso de investigación-creación, elementos de análisis a posteriori a la intervención investigativa sino son elementos que se transforman en recursos estéticos para la puesta en escena, el análisis se convierte así en un círculo entre crear e investigar.

3.3.4 Elaboración del Informe, Planteamiento de Nuevas Líneas de Acción (Resultado Estético como Producto de la Investigación)

En el cual se presenta de forma coherente y organizada las conclusiones y se proyectan nuevas líneas de acción en el campo investigado. Y en este punto, la particularidad misma de los procesos de investigación-creación en el resultado estético, abren curso a una socialización del dicho producto, es decir la presentación de la creación colectiva transdisciplinar a un público. La elaboración de la documentación del proyecto es un requisito que sustenta el producto artístico resultante, pero se da claridad que la creación de dicho producto se convierte en el eje central del proceso final del proceso investigativo. La comunicación de ideas y la socialización de las mismas

garantiza a su vez la construcción de nuevo conocimiento avalado por la comunidad y se distancia de la creación artística per se.

En esta articulación de fases de la investigación con enfoque cualitativo y la metodología de la investigación-creación, se da un proceso organizado que vincule el desarrollo de procesos de creación con la objetividad investigativa, y de curso a una planeación sistemática de la aplicación de la creación colectiva transdisciplinar en el entorno escolar.

3.4 Articulación con la Línea de Investigación Institucional

De acuerdo con lo planteado, es importante mencionar, las líneas de investigación institucional a las cuales se adhiere el proyecto con la intención de brindar aportes significativos a los procesos investigativos de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

La línea institucional de investigación a la que se adscribe este proyecto es **Evaluación, Aprendizaje y docencia**. Se entiende que los planteamientos de dicha línea de investigación de la Fundación Universitaria Los Libertadores, permiten acercar y abarca la intencionalidad del presente proyecto de investigación. Esta línea establece tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y currículo. Para lo cual es importante mencionar que el proceso que adelanta este proyecto de investigación se centra en el eje del aprendizaje, no sin tener claridad que en los procesos escolares los tres ejes se relacionan directamente.

Por otro lado, el presente proyecto dentro de la línea de Evaluación, Aprendizaje y Docencia se proyecta como una posibilidad de ampliar los discursos sobre la educación y el arte en la escuela desde los paradigmas, reflexiones y metodología propias de las disciplinas artísticas, lo cual aporta directamente en los procesos investigativos de la Universidad.

3.5 Articulación con la Línea de Investigación del Grupo de Investigación

Para el desarrollo de la presente investigación, el proyecto se inscribe e identifica con la sub línea **Sub línea de investigación de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales: Interculturalidad, Educación e Infancia** caracterizada por “asumir y reconocer las interacciones que se establecen entre los sujetos, las culturas, las sociedades y los territorios” (Fundación Universitaria Los Libertadores, 2013)

Entendiendo que dicha sub línea permite llevar a cabo procesos de investigación en consonancia con procesos educativos y las prácticas profesoras, visibilizando las realidades de los estudiantes en procesos interculturales. Así, esta sub línea permite al presente proyecto, por un lado, unir esfuerzos en pensar la práctica docente en el aula, determinando contextos específicos y realidades claras que proyecten nuevas metodologías de la práctica pedagógica en el aula. Por otro lado, este proyecto se potencia como un posibilitador de abrir espacios de reflexión sobre las metodologías desprenden de la investigación propia de las artes, en este caso de la investigación creación como enfoque específico que permite considerar otras formas de acercarse a procesos de los estudiantes desde las artes y las especificidades que distan en parte de los métodos científicos y provoca nuevas consideraciones de la práctica pedagógica.

3.5.1 Población y Muestra

Este proyecto se desarrolla en el Instituto Pedagógico Nacional (IPN) entidad de carácter oficial y unidad académica y administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en la ciudad de Bogotá. El IPN atiende una población de 1500 estudiantes en todas las secciones de educación: preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y educación especial.

La sección media comprende los grados 10 ° y 11 ° y está organizada en 4 énfasis, que de forma interdisciplinar agrupan varias áreas de conocimiento. Uno de estos énfasis es el Campo de Cultura Artística, en el que participan las áreas de artes, música, lengua extranjera y lengua castellana. El énfasis tiene como propósito ofrecer un espacio laboratorio en el que los estudiantes cultiven un capital artístico y cultural de forma interdisciplinar.

El total de estudiantes del énfasis Campo de Cultura Artística, es de 63 estudiantes, 33 del grado 10° y 30 de grado 11°. El proyecto de investigación se trabajó específicamente con los 30 estudiantes de grado 11°, porque dentro de los procesos curriculares y pedagógicos del énfasis, el estudio de las disciplinas se aborda anualmente, es decir que, en grado 10°, en las asignaturas del énfasis se trabajan las artes visuales y la Literatura y en grado 11° la música, las artes escénicas y la danza, entonces los estudiantes de grado 11° quienes desde grado 10° participan del énfasis tienen una visión completa de las temáticas abordadas, y ya han tenido el espacio para desarrollar unas habilidades técnicas y de comprensión relacionadas a los ámbitos del saber en todas las disciplinas artísticas que se trabajan en el énfasis.

Adicionalmente, se escogen estos estudiantes porque el último espacio de formación se denomina Intervención Artística, en el cual los estudiantes realizan “procesos creativos artísticos al interior de la comunidad educativa, usando sus creaciones como medios de expresión y/o como como medios para realizar intercambios y experiencias sociales que puedan incluir procesos colaborativos y que involucren diferentes herramientas sensoriales y multimediales” (Caicedo et al, 2022). Los estudiantes pertenecen a los estratos socioeconómicos 2,3,4 y 5, habitan en diversas localidades de la ciudad y sus edades están entre los 15 y 18 años.

3.5.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para el desarrollo de la investigación dentro del enfoque propuesto, se distinguen tres técnicas de recolección de datos alineadas con el proceso propio de la experiencia artística y que permita de manera rigurosa la recolección de datos para el análisis y sobre todo dato que se transformen en recursos para el desarrollo mismo de la creación, lo cual los potencia como elementos móviles y dinámicos para su uso simbólico. De esta manera, se recolectan datos a partir de:

Observación Participante. La observación es una de las técnicas fundamentales en las técnicas de investigación y por ende de la investigación pedagógica y educacional. A través de este proceso la observación participante permite la inmersión de los docentes-investigadores como mediadores, partícipes, movilizadores y guías en el proceso de acción de la investigación-creación. “En términos de proceso, la observación participante tiene su primera acción en lo que genéricamente se denomina "ganar la entrada al escenario" u "obtener el acceso”.” (Peña, 2003)

Diario de campo. Este elemento durante el proceso de creación se potencia como una manera de llevar a cabo un registro detallado e inmediato de los que sucede en la práctica de la investigación (Anexo A), por ello,

“es un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso de investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa posterior.” (Obando, s.f.)

Entrevista. Se puede definir como una técnica de recolección de información en la cual el investigador establece una interacción o diálogo con los participantes con el propósito de obtener información relevante, detallada y significativa sobre un tema específico. Existen varios tipos de entrevistas según los criterios de aplicación (momento, grado de estructuración y número de participantes); para este trabajo se considera pertinente usar las entrevistas según su grado de estructuración. (Anexos B y C)

En primer lugar, la entrevista semiestructurada, la cual requiere que previamente se establezca el tipo de información que se va a recoger y el diseño previo de un guion con las preguntas. Sin embargo, este tipo de entrevistas permiten que haya flexibilidad en el orden en el que se hacen las preguntas e inclusive se pueden omitir y/o agregar unas preguntas nuevas que se surjan a partir de las respuestas del entrevistado. Y, en segundo lugar, la entrevista no estructurada, en la que no es necesario escribir previamente el guion con preguntas, en su lugar, se establecen una serie de temas y las preguntas se van generando a partir de las repuestas; la información que se recoge con este instrumento se enfoca más en la subjetividad y la comprensión. (Folgueiras, s.f.)

3.5.3 Propuesta Pedagógica

Para el desarrollo particular del proyecto de investigación-creación, y a partir de lo ya definido desde las categorías conceptuales abordadas en el marco teórico y el enfoque de investigación, se da a continuación una descripción de la propuesta pedagógica que permite la intervención desde las premisas planteadas.

Así, y desde la fase de intervención y los momentos definidos como pre-expresividad y expresividad se desarrolla la práctica de la investigación de la siguiente manera:

3.5.3.1 Momento 1: Pre-expresividad. Se desarrolla desde dos espacios académicos en el énfasis campo de cultura artística, como los son: **Discurso Musical** abordando la música y el sonido desde la profundización disciplinar y el segundo, **Cuerpo, creación y movimiento**, trabajando desde las artes escénicas y el cuerpo como elemento central de la creación escénica. Desde estos espacios académicos, que se asumen en primer lugar de manera disciplinar, se plantean algunos tópicos de exploración y aprendizaje pre-expresivo:

Para el espacio académico **Discurso Musical**, se abordan:

Sonorización de la Imagen. De acuerdo con la temática sobre textura musical se realiza el ejercicio de sonorización a partir de imágenes de pinturas de arte contemporáneo con instrumentos musicales y/o elementos disponibles en el salón de música y en el entorno escolar. Se dio la posibilidad de pre grabar o interpretar en vivo la creación musical.

Texturas, Música y Cuerpo. A partir de pequeños fragmentos musicales con varias voces, se propone un ejercicio de creación de secuencias de movimientos, donde se relacionen los elementos de la música, melodía, armonía y ritmo con el movimiento corporal.

Cultura y Música. Se establecen vínculos entre fenómeno culturales y su representación musical en diferentes contextos territoriales e históricos, analizando las relaciones entre la forma musical y su función y uso en estos diversos contextos.

De forma simultánea, para el espacio académico **Cuerpo, Creación y Movimiento** se desarrolla:

Exploración Corporal. Se brindan espacios de trabajo práctico dirigido, en los cuales se abordan sesiones de exploración libre del movimiento a partir de la contracción, la proyección del movimiento, el movimiento circular y el movimiento recto. Las sesiones de exploración se acompañan intencionalmente con música pregrabada.

Principios de la Antropología Teatral. Desde los principios de Eugenio Barba se exploran principios del trabajo corporal desde el entrenamiento de la danza del viento desarrollado por el grupo danés El puente de los Vientos. A su vez, se aborda de manera práctica y teórica algunos de los principios de la antropología teatral haciendo un análisis del mismo en escena.

Creación Coreográfica. Desde los procesos de exploración se proponen ejercicios de creación coreográfica individual y grupal. Las creaciones coreográficas son libres y nacen de la exploración.

Técnicas Corporales (Elementos del Circo con Objetos). Exploración corporal desde las técnicas de circo con el fin de afianzar elementos de expresión corporal y apropiación de la plasticidad del movimiento.

3.5.3.2 Momento 2: Expresividad. En este momento de la intervención, en la cual se empieza a dirigir en trabajo creativo en la creación colectiva de la puesta en escena. Los espacios académicos iniciales se abordan de manera transdisciplinar, con el fin de potenciar puntos y discursos de encuentro y prácticas creativas desde esas consideraciones dialógicas entre diferentes disciplinas, la música, las artes escénicas, lo visual, y lo literario. Para ese fin, se desarrollan diferentes momentos que permiten nutrir la puesta en escena desde la intencionalidades, imaginarios y propuestas de los estudiantes bajo la dirección de los docentes-investigadores:

Planteamiento Tema. Pensando en la construcción de un montaje, se dan espacios de diálogo para proponer temas de interés y elegir el tema central del ejercicio creativo, entendiendo éste como un punto de partida para la exploración y la creación desde las particularidades,

singularidades e imaginarios de los estudiantes, dando lugar al posicionamiento de su rol como creadores dentro de la puesta en escena.

Partiendo de preguntas, intereses y comentarios en este ejercicio de diálogo, se da una propuesta central sobre la relación entre la ciencia y el arte. Para ello se propone como punto de partida la física cuántica.

Al acercarse al tema de la física cuántica, se parte de acercar a los estudiantes y a los docentes del énfasis a algunos conceptos básicos a partir de unos referentes teóricos clásicos y contemporáneos, y el apoyo de materia audiovisual de la red, lo cual permite y dando claridades sobre aspectos puntuales del campo de estudio que puedan abordarse desde reflexiones iniciales sobre su relación con el arte.

En este proceso se da un acercamiento al experimento del “El gato de Schrödinger”. Cuando se habla del "gato de Schrödinger" se retoma el experimento mental propuesto por Erwin Schrödinger en el año 1937 que abre las puertas para entender las diferencias en el campo de la mecánica cuántica y la mecánica clásica. A través de él, se propone una situación en la cual un gato se encuentra dentro de una caja. En la misma, hay un dispositivo con un átomo radioactivo que tiene 50% de probabilidad de emitir una partícula alfa, la cual activará un martillo que al caer golpeará una ampolla de vidrio que contiene un veneno mortal.

Lejos de la física determinista, antes de abrir la caja, existen dos posibilidades dada la probabilidad del 50% del dispositivo cuántico: número uno, que el mecanismo se haya activado, lo cual implica que el gato esté muerto, o número dos que no se haya activado el mecanismo, lo cual significa que el gato está vivo. Solo hay una manera de saberlo y es abrir la caja, pero lo cual significa en la lógica de la mecánica cuántica que el sistema ya optó por una solución al mismo.

Lo realmente interesante es lo que sucede antes de abrir la caja y que determina varios postulados de la física cuántica. Antes de abrir la caja, el gato y el sistema se encuentra regido por

la probabilidad y se encontrarán en un estado de *superposición*, es decir el gato está vivo y muerto a la vez (Dirac, 1968). Este principio cuántico conocido como *superposición de los estados*, permite tomar en consideración una manera diferente de entender los fenómenos alejados del razonamiento de la mecánica clásica y plantea otras reflexiones desde el universo cuántico. En coherencia con lo anterior, tanto el sistema, el gato y el observador de la caja se encuentran en este estado de *superposición* según la mecánica cuántica, para la cual se abre el abanico de probabilidades que existen al tiempo. (Gribbin, 1984).

Es desde este experimento que los estudiantes y maestros, empiezan a realizar preguntas como:

- ¿Cómo relacionar estos principios con las formas del arte?
- ¿Se puede crear una obra de arte desde la mecánica cuántica?
- ¿Cómo utilizar la paradoja del gato de Schrödinger dentro de un ejercicio de creación?
- ¿Cómo sería una obra de arte cuántica?

Entendiendo la complejidad de los conceptos mismos de la mecánica cuántica se llega a la determinación de abordar y explorar en esa relación arte y ciencia, los conceptos de superposición cuántica y entrelazamiento cuántico.

Para aproximarse al concepto de la superposición cuántica, se retoma lo planteado en el experimento del gato de Schrödinger y la idea de la superposición de los estados, la cual denota la existencia misma de las partículas en infinitos estados antes de ser determinadas por un observador (Dirac, 1968). Dentro del ejercicio creativo, este principio abre la posibilidad de pensar un hecho escénico desde sus múltiples probabilidades y a su vez al espectador como un observador para el cual se le puede brindar multiplicidad de percepciones de un solo hecho creativo.

Por otro lado, el entrelazamiento cuántico hace referencia a una cualidad de las partículas superpuestas, que ha sido llamado por el mismo Albert Einstein como “fantasmal”. Este se refiere a la correlación entre dos partículas incluso separadas por distancias enormes, por ejemplo, de una galaxia a otra, lo cual significa correlaciones e intercambio de información que viajan más rápido que la velocidad de luz misma, e incluso se entiende, en estas correlaciones entre las partículas superpuestas, que mientras una de ellas, se encuentra en “estado pasivo” la otra de manera inmediata estará “excitada”. Una correlación opuesta y un intercambio de información, que chocan con los supuestos de la relatividad en relación a la velocidad y el espacio (García, 2016).

Este principio del entrelazamiento permite en el ejercicio creativo entender y plantear formas a través de las cuales los hechos escénicos superpuestos y en ocasiones opuestos se relacionan mediante la percepción del espectador. Es decir, ¿cómo lograr una percepción múltiple del espectador frente al hecho escénico y musical, pero a su vez correlacionada?

Para el desarrollo de este proceso de exploración a partir de estos supuestos de la mecánica cuántica se desarrollan, a partir del método de la creación colectiva, varios laboratorios creativos.

Laboratorios creativos. Pensando en la construcción del montaje se proponen ejercicios de improvisación que permitan la construcción de material escénico transdisciplinar que sirva de insumo y permitan ser la base de un trabajo democrático y colectivo de los estudiantes en la construcción de una puesta en escena. De allí se proponen tres ejercicios de improvisación:

Laboratorio Creativo 1

- Superposición cuántica y narraciones en escena (cuentos infantiles). Laboratorio de creación escénica, planteado desde las probabilidades “¿qué pasaría sí?” y como ejercicio de acercamiento al concepto de la superposición cuántica.

- Superposición cuántica y aleatoriedad en la música (canciones infantiles). A partir de las canciones se plantea una reorganización aleatoria de las frases y estructura de las mismas, haciendo un ejercicio de interpretación musical desde la probabilidad y la superposición cuántica.

Laboratorio creativo 2

- “Yo y mis otros yo”. Exploración y creación coreográfica desde la música contemporánea (dodecafonismo, serialismo integral y minimalismo) elementos únicos para el laboratorio: el cuerpo, el espacio y el sonido.
- Aproximación a la Música contemporánea con ejercicios de creación musical. Tomando como referentes diferentes corrientes y estilos de música contemporánea: el dodecafonismo, serialismo integral y minimalismo, se plantea un ejercicio de creación musical.

Laboratorio creativo 3

- Cuerpo y objeto. Ejercicio de laboratorio y exploración corporal a partir de dos técnicas del circo (el Ula y el Malabar-Pois), a través de cual se brindan herramientas de movimiento y expresión corporal con objeto.

Inmersión Territorial: Santiago de Cali- Valle del Cauca. Dentro del proceso del énfasis, se desarrolla una salida Pedagógica con destino a Santiago de Cali, que incluye la posibilidad de indagar los planteamientos de la temática a través de una cartografía del territorio, bajo el proyecto “Cartografías pulsantes para creaciones cuánticas”

Esta inmersión es la oportunidad de los estudiantes de conocer el desarrollo cultural de territorios específicos del país, para conocer no solo las formas del arte, sino tener un acercamiento sensible con las realidades contextuales de los mismos.

Para el proceso de apropiación de un territorio, partimos de la premisa que los mismos no son objetos inmóviles, definidos a través de relaciones y características culturales, sino por el contrario constructos móviles sensibles y particulares, que permiten no solo conocer manifestaciones poblacionales de la cultura, sino permiten apropiar, problematizar y recrear simbólica y sensiblemente las maneras en que dicho territorio se hace campo desde la innovación y la transformación.

Así, un territorio visto desde la perspectiva del arte no sólo representa un lugar de la cultura sino se configura a su vez como un espacio de transformación de la misma a través de lo multicultural, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar.

Realizar un mapeo de un territorio, desde esta perspectiva, y considerarlo a través del ojo de la transformación simbólica del arte, considera no sólo el levantamiento de datos específicos del territorio, la apropiación de las relaciones poblacionales enmarcadas en la cultura, la problematización de los espacios, la consideración de la subjetividad geográfica, descubrir micro relatos que den cuenta de los melodramas íntimos escondidos en la historia de los territorios, sino que plantea a su vez, la lectura sensible que el sujeto realiza de este ejercicio. Es decir, nos permite considerar la lectura y expresión simbólica que la persona que mapea hace del territorio a través del ejercicio estético. (Tabla 1)

Así, estas “Cartografías Pulsantes”, permiten una manera de expresar la construcción de mapas de territorios desde el lugar simbólico de la creación estética, dando lugar a que la expresión

artística pueda ser considerada como mapa territorial complejo y simbólico, desde el acercamiento subjetivo del sujeto al territorio y no exclusivamente de la lectura objetiva de los mismos.

La cartografía artística es una “herramienta de investigación y creación que genera nuevas formas de observar y representar elementos, hitos y experiencias presentes en un contexto; no se trata de un simple mapa geográfico, sino de una manifestación de la experiencia subjetiva que experimenta el artista con el territorio. Estas pueden reflejar diferentes miradas, formas de recorrer y de interactuar con el contexto.” (UCE Mineduc. Gobierno de Chile, 2021)

De la misma manera, una cartografía artística no es sólo un mapa geográfico, es en esencia un relato personal de las relaciones y las sensaciones que se establecen con el contexto y que son expresadas a través del arte. Elaborar una cartografía artística significa explorar la propia subjetividad y reflexionar sobre los vínculos y nexos que se establecen entre ésta y un territorio. A través de un ejercicio creativo y artístico se representan las reinterpretaciones o recreaciones personales de un espacio en un tiempo determinado y sobre una temática en particular.

Por esto, el mapeo se presenta como un accionar crítico que apunta a elaborar vivencias colectivas para construir relatos y representaciones propias que reflexionan sobre las problemáticas relevantes de la comunidad. La elaboración de cartografías se trata de una práctica participativa en la que el mapa es utilizado como una estrategia para problematizar los territorios sociales, subjetivos, geográficos. La producción de nuevas narraciones territoriales necesita herramientas que motiven la participación desde el intercambio colectivo.

A partir de lo anterior, este momento propone construir cartografías capaces de albergar la singularidad y la diversidad de los sujetos pulsantes, explorando los modos de existencia para entender y traducir desde el ejercicio de la creación, lo que cada sujeto configura del territorio y

como lo transforma simbólicamente a través del laboratorio creativo que hace parte del proceso de creación.

El proceso de cartografía parte de responder a tres preguntas como eje fundamental, que se articularán posteriormente en el laboratorio interdisciplinar, las preguntas son: ¿Quién fui?, que corresponde a relatos del pasado, ¿quién soy?, relacionada con relatos del presente y ¿quién seré?, relacionada con relatos pensando en futuro.

La inmersión territorial también incluye un componente de acción social, el cual se proyecta con un proceso de corresponsabilidad con los territorios visitados, lo cual lleva a realizar una visita social en el Municipio de Puerto Tejada (Cauca), articulando el proceso creativo con la responsabilidad y compromiso social del arte y fortaleciendo así en el trabajo el pensamiento crítico y la sensibilidad con los entornos sociales y culturales a través de dos actividades:

- Trueque Cultural, en el que se realizan muestras de procesos artísticos del municipio y los estudiantes a su vez realizan presentaciones de procesos en danza y música llevados a cabo en el énfasis.
- Taller de Oralidad, realizado con los adultos mayores del geriátrico y que buscan rescatar los relatos de vida de las personas del municipio usando la herramienta de cadáver exquisito. En la actividad, inicialmente se seleccionan algunas palabras bogotanas y se escriben junto a su significado en una tarjeta. Luego se reúnen por grupos de estudiantes y personas de la tercera edad para entablar un diálogo en el que haya un intercambio de saberes determinados por las palabras. En una tarjeta se escribe una de las palabras que ellos usen más, se escribe su significado y en grupo se construye una frase en la que se usen las dos palabras. Finalmente la frase se escribe en una tarjeta y luego cada grupo lee la suya, completando así el cadáver exquisito.

Cabe resaltar que el todo el proceso de la inmersión territorial es acompañado por los docentes, de manera tal que pueda darse de manera natural durante el ejercicio de la salida pedagógica, y para alimentar el ejercicio cartográfico se realizan socializaciones y retroalimentaciones al final de cada día.

Tabla 1

Procesos de la Inmersión Territorial en la Ciudad de Santiago de Cali

Experiencia en territorio	Informe cartográfico	Proceso de transformación Simbólica	Socialización (Laboratorio Final)
Visita a la ciudad de Cali, y proceso de inmersión en los espacios definidos dentro del itinerario. Realizar el registro a través de su diario de campo, debe complementar el mismo con registros audiovisuales.	Después de la salida a Cali Elaboración de la cartografía a partir del recurso de mapeo. Entregar a partir de la experiencia en territorio su informe desde: - Espacios, relaciones y acciones que hayan marcado la experiencia del estudiante dentro del recorrido. - Mapa sensible del territorio y de la experiencia en el mismo.	Relación entre la cartografía pulsante y la creación artística desde la física Cuántica Proponer desde la experiencia significativa en la cartografía pulsante, un laboratorio final, que permita relacionar la experiencia de la salida con el proceso de creación desde los laboratorios creativos de los tópicos	Socialización de los laboratorios con los docentes de Tópicos y estudiantes de 1003 y 1103

Laboratorio 4 Interdisciplinar. Desde el proceso realizado, y con el fin de articular propuestas para la puesta en escena desde el diálogo de disciplinas, se propone un último ejercicio de improvisación para el cual se dan los siguientes ejes articuladores para la puesta en escena.

- Identidad y sujeto: a partir de relatos personales sobre ¿quién fui? ¿quién soy? y ¿quién seré?. En tres grupos de estudiantes se abordan cada pregunta para formular sus respuestas con los siguientes recursos sonoros y musicales: ¿Quién fui? A través del Paisaje Sonoro, ¿Quién soy? con el Arte sonoro y finalmente ¿Quién seré? usando la Música Concreta.
- Relatos múltiples: el Laboratorio debe proponer ejercicios escénicos de simultaneidad. Los elementos cuánticos como forma del espectáculo: Cada recurso de la física cuántica explorado y reflexionado puede usarse dentro del laboratorio incluyendo cuerpo, sonido, imagen, plástica, narración, y demás recursos estéticos

Montaje. Desde estos materiales construidos por los estudiantes en los ejercicios de laboratorio creativo e inmersión territorial, se toman determinaciones para construir una dramaturgia de la puesta en escena desde y complementando estos elementos. Aquí y desde el enfoque de la creación colectiva se da lugar a la construcción del espectáculo desde la vinculación transdisciplinar de los lenguajes explorados.

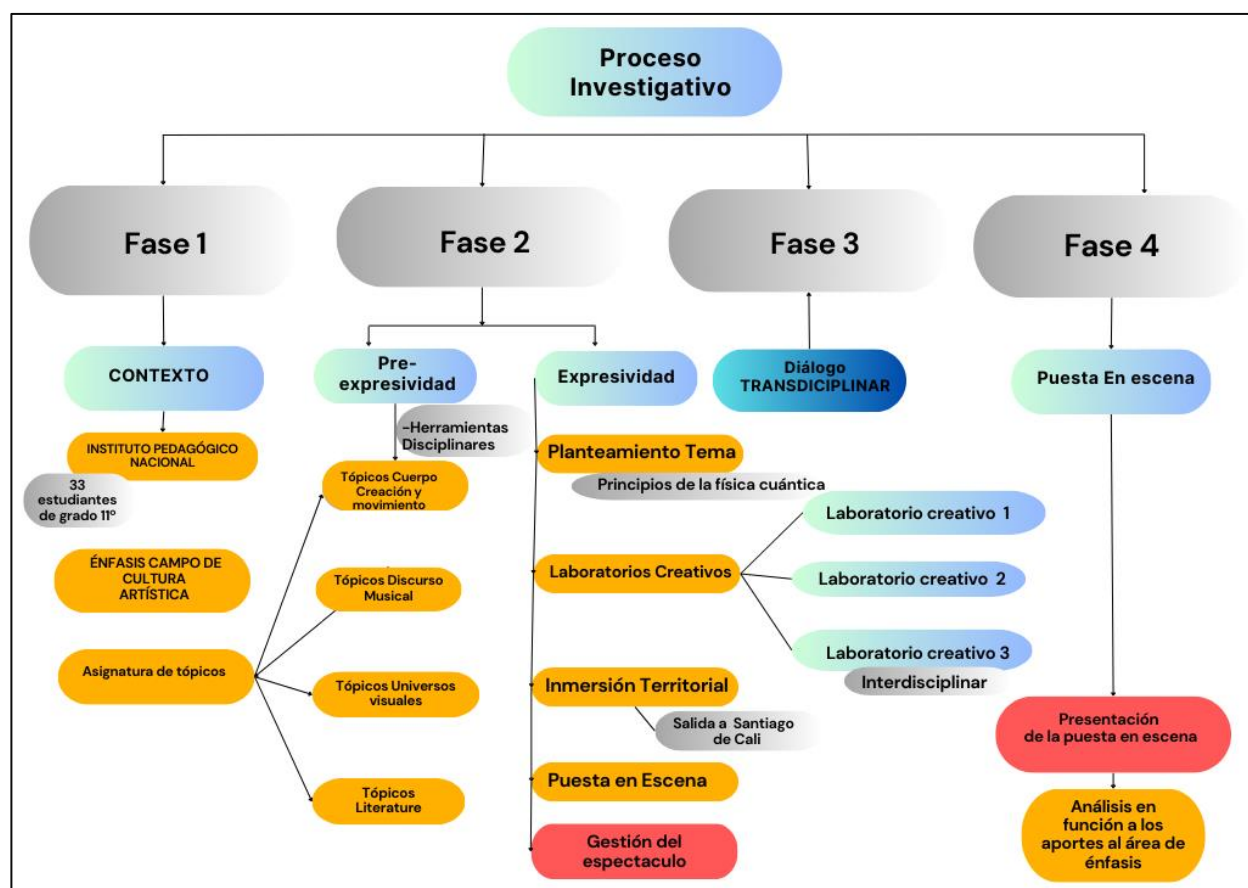
Presentación. Se propone para la presentación de la puesta en escena una serie de funciones dirigidas a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia de la institución.

Finalmente, el desarrollo de estas etapas promueve dar respuesta a los objetivos planteados y desarrollar el proceso sistemático planteado desde las consideraciones particulares de la investigación creación.

En la Figura 1 se ilustra y resume de manera organizada, las fases y el proceso del desarrollo metodológico de la investigación, mediante un mapa mental.

Figura 1

Mapa mental del desarrollo metodológico

Capítulo 4. Resultados y Discusión

Para presentar los resultados y el análisis del proceso de investigación-creación de este proyecto se considerarán a partir de los objetivos planteados, entendiendo los elementos que se desprenden en cada uno de manera progresiva y dinámica en el proceso pedagógico, investigativo y creativo. De esta manera y estableciendo una correspondencia entre los objetivos específicos 1 y 2, el proyecto buscó:

Desarrollar un proceso artístico escénico a partir de la investigación-creación, identificando los factores que intervienen en un proceso de creación colectiva y que son inherentes en el desarrollo artístico transdisciplinar.

Para lo cual, de manera progresiva y como resultados del análisis y reflexión continua del proceso, se entiende que durante la Pre-expresividad (Adquisición de fundamentos artísticos/disciplinares), la Expresividad (Proceso colectivo de creación/transformación) y la Puesta en escena/montaje (resultado estético/transdisciplinar), se analizó como resultados que:

4.1 Pre-expresividad (Adquisición de fundamentos artísticos/disciplinares)

El desarrollo de una etapa del proceso con carácter pre-expresivo, permitió plantear al inicio del mismo como hipótesis que la pre-expresividad, desde su definición disciplinar tomada de la antropología teatral, aborda y potencia la construcción de herramientas técnicas disciplinares, tanto en la música como en las artes escénicas y en cualquier disciplina artística considerada desde una intención pedagógica, sin embargo, esta traslación al entorno escolar como proceso metodológico formativo en el desarrollo de una puesta en escena, amplía de manera significativa sus concepciones desde el ejercicio de la práctica áulica misma: Así, y estableciendo una serie de categorías tomadas de la observación participante en los diarios de campo, se establecen campos de acción pedagógicos en los cuales la pre-expresividad tiene desarrollos mucho más complejos que los planteados al inicio del proyecto:

4.1.1 Pre-expresividad y Actitud creativa

Se desarrolla no sólo el abordaje técnico de los elementos expresivos, sino a su vez permite construir y desarrollar una capacidad creativa en el estudiante. Durante las sesiones de evidencia un avance valioso con la apuesta por un proceso formativo pre-expresivo en como los estudiantes

van aprehendiendo a abordar cualquier ejercicio escénico con mayor rigurosidad y capacidad expresiva. Efectivamente el desarrollo es más evidente en algunos estudiantes que otros, pero esto fomenta otro punto importante y es el desarrollo del liderazgo.

4.1.2 Pre-expresividad y Liderazgo Potencial

El proceso pre-expresivo permite a su vez la aparición del liderazgo de algunos estudiantes para el desarrollo de los ejercicios propuestos. Al trabajar en el aula directamente sobre la puesta en escena y no dar lugar a este proceso democrático y colectivo pre-expresivo, se niega la posibilidad de descubrir la capacidad propositiva y líder de los estudiantes. El trabajo realizado y el proceso paulatino de formación en torno a lo escénico permitió comprender que la pre-expresividad también es una apuesta de trabajo colectivo en el aula, permitiendo a partir de una relación de confianza que los estudiantes se empoderen en relación a sus capacidades para proponer y desarrollar en grupo.

4.1.3 Pre-expresividad y Capacidad expresiva:

Finalmente, y de acuerdo con lo planteado como hipótesis en el proyecto, la pre-expresividad en torno a la expresión corporal permite ver avances significativos en la capacidad creativa desde el cuerpo de los estudiantes. Evidencia de ello es: Aprender a asumir desde una actitud corporal viva, alerta los ejercicios propuestos durante el proceso Vencer la barrera de la pena y salir de la zona de confort al realizar alguna rutina extra-cotidiana Se manejan conceptos y se habla desde un lenguaje común al momento de realizar una práctica dancística. Se evidencia mayor control técnico en el desarrollo de ejercicios corporales.

4.1.4 Pre-expresividad y la actitud investigativa.

Dentro de los procesos del énfasis es prudente pensar y sistematizar estos desarrollos de carácter investigativo en la práctica misma disciplinar, ya que aportan de igual manera una

metodología participativa en la adquisición de herramientas y habilidades artísticas. La pre-expresividad se plantea como una apuesta por desarrollar una construcción colectiva de conocimiento en torno a las artes, desde las artes y en el ejercicio artístico mismo. Así, un proceso creativo permite, si se aborda desde la pre-expresividad, plantear preguntas que se desarrollen a partir de la indagación práctica en cada una de las disciplinas artísticas y dando curso a respuestas de carácter multi, inter y transdisciplinar. La investigación desde la práctica disciplinar en el énfasis permite abrir terrenos metodológicos en los cuales se de esa construcción del conocimiento de manera democrática y colectiva y no sólo preguntas que se orienten al aprendizaje técnico y estético de la disciplina artística. Docente y estudiante indagan juntos para la creación.

4.1.5 Pre-expresividad y la necesidad del espectador

Se hace prudente en el marco de lo aquí expuesto, que los procesos pre-expresivos tengan ejercicios de muestra a un público entendiendo que esa dinámica permite afianzar los elementos formativos disciplinares. Quizás a manera de muestras o clases abiertas, que haga entender la pre-expresividad no como un proceso cerrado y de formación enclaustrada sino por el contrario dinámica abierta y flexible que contemple la necesidad formativa de estar frente a un espectador.

4.2 Expresividad (Proceso Colectivo de Creación/transformación)

Dando continuidad a la exposición de resultados entorno al objetivo planteado, se refieren los aspectos considerados dentro del ejercicio de análisis para el momento de la expresividad en el desarrollo del proyecto, entendiendo que la expresividad parte del abordaje creativo, investigativo, propositivo y configurador de la puesta en escena.

4.2.1 De la exploración temática, la física cuántica y la creación artística

En este punto, y de acuerdo al ejercicio investigativo realizado se establecen aportes significativos en el desarrollo metodológico desde la expresividad y el abordaje de una temática central:

En primer lugar, y entendiendo que en el énfasis Campo de Cultura Artística desde el espacio académico de Tópicos se desarrolla desde cuatro ámbitos del saber:

- Apropiación y apreciación
- Cultura
- Semiótica y Semiología
- Intervención Artística

En el proceso se establece la necesidad de articular permanentemente cada ámbito con el desarrollo temático central. Así, al establecer la física cuántica y su relación con el arte como tema central del proceso investigativo-creativo, se da el abordaje de la Cultura, la Semiótica y Semiología y la Intervención Artística desde los elementos expresivos, entendiendo que un proceso pre-expresivo se relaciona con la apropiación y apreciación de mejor manera, se promueve una articulación de la temática como eje central en el desarrollo creativo dentro del énfasis.

Para ello, la física cuántica es una excusa para la exploración y la creación escénica transdisciplinar, pero también para desarrollar procesos de participación diálogo, construcción de propuestas y gestión de espacios de discusión entre docentes, docentes y estudiantes y entre los mismos, orientadas a buscar discursos y argumentos del proceso, pero en oportunidades creativas pensando en la puesta en escena. Allí, toman suma importancia los laboratorios creativos como espacios de resolución y proposición desde el ejercicio del hacer en el arte.

4.2.2 De los laboratorios creativos, aulas democráticas, colectivas, y participativas

Desde la creación colectiva como método de creación del espectáculo y su puesta en marcha en los laboratorios creativos, se desprende una apuesta didáctica que democratiza el espacio áulico, potenciando la participación del estudiante como creador. Los laboratorios se han desarrollado en este proceso investigativo-creativo como espacios de resolución desde propuestas de carácter disciplinar e interdisciplinar que se llevan a ejercicios creativos en grupo, lo cual permite a su vez establecer dinámicas participativas y colaborativas de los estudiantes en la creación de ejercicios escénicos que surgen desde sus imaginarios y resueltos sin la mirada inicial del docente. Los laboratorios se retroalimentan de igual manera por todo el grupo lo cual permite ir estableciendo acuerdos colectivos en las búsquedas estéticas.

4.3 Puesta en Escena/Montaje (Resultado Estético/Transdisciplinar)

De acuerdo con el proceso, y los resultados dentro de los laboratorios creativos 1, 2 y 3 y la inmersión territorial se llegan a los siguientes ejes articuladores para la puesta en escena.

- ***Identidad y sujeto:*** Se parte no del concepto de identidad, sino de la necesidad de abordar el proceso de montaje y relato desde el ejercicio autobiográfico, es decir no se habla de personajes ni relatos externos, sino se habla desde las propias historias de los estudiantes, lo cual lleva a establecer procesos escriturales y orales entorno a relatos en diferentes momentos de su vida bajo la premisa de la confianza, el secreto y el respeto por la vida personal.
- ***Relatos múltiples:*** Desde las formas del arte exploradas en los laboratorios, la puesta en escena final no se centra en un relato lineal y único sino en las posibilidades de explorar escénicamente múltiples relatos desde la simultaneidad y otras formas de composición escénica.

- ***Los elementos cuánticos como forma del espectáculo:*** la exploración de los principios de la física cuántica permite entonces dar lugar a los mismo como referentes y principios para la construcción estética de la puesta en escena desde la simultaneidad, la polifonía, los relatos sobrepuestos, la música atonal y tonal, el rompimiento de la métrica, la No linealidad en el relato escénico, lo íntimo, la aleatoriedad en el desarrollo del argumento del espectáculo y la inmersión del espectador.

A partir de estos elementos encontrados durante el proceso, se llega a la composición de la puesta en escena: “Cartas cuánticas de recuerdos anónimos”, como proceso de creación colectiva del Énfasis Campo de Cultura Artística.

La puesta en escena establece elementos de análisis per se, que son fuentes esenciales donde confluyen el proceso formativo, investigativo y creativo llevado a cabo durante el proyecto, estos elementos pueden clasificarse en:

- ***Hacia una creación autobiográfica.: La puesta en escena de lo Íntimo.*** El ejercicio investigativo-creativo, ha llevado a través de la exploración de recursos simbólicos, el abordaje comunicativo anónimo desde los relatos personales que se configuraron como tema central de la puesta en escena. En este ejercicio de construir un espacio multidimensional y simultaneo, los estudiantes han reconstruido una serie de relatos de su infancia, su presente y su expectativa hacia el futuro. En estos, se elaboran como ejercicio para la puesta en escena cartas desde la frase “*mamá(papá) no te he dicho que...*”, lo cual implica desnudar parte de la vida personal en un acuerdo de confianza, respeto y cuidado del otro. (Anexo D)

La intimidad puesta en papel y a partir de palabras, generó en los estudiantes la necesidad de tener en el trabajo ese acuerdo de respeto y cuidado, y entender que a partir de ese momento el montaje pasó de una experiencia simplemente estética a una construcción autobiográfica. En ese margen de cuidado, se establece que las cartas escritas como elementos discursivos centrales en la puesta en escena, se dejan de manera anónima y su lectura dentro del montaje se hará de manera aleatoria, articulando elementos explorados dentro del proceso creativo con la física cuántica.

De igual forma, la puesta en escena desde su recurso discursivo o narrativo toma como fuente, por un lado, los relatos íntimos ya mencionados y, en segundo lugar, la creación poética de uno de los estudiantes participantes, a partir de dos textos de su autoría (Anexo E)

- ***“La casa de los mil espejos”***: Este texto surge en el marco de los laboratorios creativos como una respuesta del estudiante al tema de la fragilidad de la memoria:

La casa de los mil espejos

“ En la casa de los mil espejos,

Se encuentra un soñador hambriento.

Y cuando lo saludan sus reflejos,

A sus memorias las lleva el viento.

En este pequeño bolsillo de existencia,

Se encuentra todo lo que él pudo haber sido.

Pero solo el olor de algo hervido,

Es su compañero, que paciencia”

Fragmento, Alejandro Bejarano (estudiante énfasis)

- **“El hombre que colecciona almas”**: El siguiente texto, hace parte de una creación poética del estudiante en el marco de un proceso de investigación escolar desarrollado durante el año en el cual se analizó cómo la metáfora puede ser usada como herramienta discursiva en espacios educativos.

“El hombre que colecciona almas

A las seis de la tarde, las almas en desgracia
Se encuentran haciendo fila para ser inventariadas.
Y el reloj de pared que gira en eficacia,
Con sus estrictas agujas ignora las plegarias angustiadas.
El coleccionista de almas una vez más llora,
Pues este trabajo le está pesando y ora...
Por las veces que prometió que nunca sufriría
Por creaciones suyas y su falta de alegrías.
Y él ahora piensa que el empaque es importante,
Porque el mundo al que llegan es muy discriminante.
Y aunque esencia, risa y alma se supone, es lo que importa...
Cantidad de delitos, indicador, no reconforta.”

Fragmento, Alejandro Bejarano (estudiante énfasis)

- **La configuración de la puesta en escena: La creación transdisciplinar simbólica y aleatoria.**

El desarrollo de la puesta en escena, desde el abordaje de los principios de la física cuántica ha permitido establecer una manera de estructurar la puesta en escena bajo un ejercicio performático aleatorio, lo cual significa dentro de la puesta en escena dos resultados importantes:

Por un lado la aleatoriedad, con la cual los relatos en forma de cartas se han ubicado dentro de una jaula y se han determinado momentos en los cuales se leen dichos relatos de manera aleatoria, es decir depende del azar cual relato se lee en cada momento de la escena, lo cual implica que la escena tomará un significado aleatorio y dependiente de la carta que salga cada vez que se realice cada escena.

Del otro lado, la interpretación libre, con la que las acciones, cuadros, coreográficas, acciones físicas, poemas, videos y demás elementos escénicos y musicales se han construido y tomado desde referentes propios de los relatos de los estudiantes e imágenes referentes a aspectos íntimos de estos, pero su uso comunicativo o argumentativo en la escena se hace independiente de los relatos que se leen a manera de azar. Lo cual implica que el significado y la interpretación de los cuadros y de la puesta en escena en general depende de la percepción del espectador frente a lo que ve, escucha, lee y siente de manera general de la puesta en escena.

Adicionalmente, en la configuración de la puesta en escena, se han considerado elementos que surgen de las propuestas elaboradas durante los laboratorios creativos y la inmersión territorial a la ciudad de Santiago de Cali, y otros desprendidos del ejercicio democratizado durante la etapa de montaje, articulándose de manera transdisciplinar dentro de la puesta en escena. Se puede establecer una distinción de los mismos en la tabla 2 a continuación.

Tabla 2

Elementos de la creación escénica

Elementos	Descripción	Relación Simbólica	Recursos Artísticos
Del lenguaje plástico			
La jaula	Se ha establecido como elemento central dentro de la puesta en escena, donde se ubican las cartas que se toman aleatoriamente para ser leídas. (Figura 2)	Se le ha dotado de significado como el espacio donde guardamos encerrados los secretos y recuerdos de nosotros mismos	Figura 2 <i>La jaula de cartas</i>
El cubo	Es un elemento elaborado con tubos de PVC de 2mts por 1,50 mts, en el cual se ha desarrollado un proceso interesante de expresión corporal con luz y sombra, se hace uso de video al interior de cubo para evidenciar lo público y lo íntimo. (Figura 3)	Se relaciona con el encierro de la memoria, y lo íntimo y lo público. Se da el significado de ser el espacio de encierro, pero también donde se puede ser.	Figura 3 <i>El cubo de luz, cuerpo y sombra</i>
Los videos	Como parte del trabajo de creación colectiva un estudiante del curso se encargó de la elaboración de recursos audiovisuales a través de videos editados por el mismo	Se toman los recursos de video como lenguajes que establecen un discurso dentro de la escena, apoyan la simultaneidad y refuerzan estéticamente algunos elementos escénicos.	Video 1: Recopilación de imágenes y videos de la infancia de los estudiantes. https://youtu.be/nQNiuB_ahhU Video 2: Referencia el gato de Schrödinger

---

<https://youtu.be/CKXb9jhtLXc>

Video 3: Referencia a la física cuántica.

Del Lenguaje Musical

El universo sonoro

Luego del proceso de los laboratorios creativos se retoman elementos explorados de la música contemporánea para la puesta en escena.

1) Se realiza una composición para guitarra bajo y batería desde un juego sencillo de rompimiento de la métrica y la repetición.

2) Se retoman de los laboratorios dos composiciones de:

Minimalismo: Steve Reich - Music for Pieces of Wood
Serialismo: Anton Webern, Five movements for string quartet, op. 5

3) Se realiza un ejercicio de composición rítmica a partir de un texto compuesto con los estudiantes a manera de introducción, explorando el canon y el estacato.

4) Se realiza una composición musical a partir de tres frases correspondientes a:

¿Quién fui?: Recuerdo, recuerdo, recuerdo quien era yo

¿Quién soy?: aquí estoy yo pa' decirte esto, esto que nace del corazón

¿Quién seré?: si me voy no vuelvo yo no sé si vuelva

Serialismo:

<https://youtu.be/ELAKF8ZxDmg>

Minimalismo:

<https://youtu.be/gy2kyRrXm2g>

Texto:

Caminar

Aquí estoy en silencio

Tu no ves lo que veo

Cuando voy y regreso

Mi mente se mueve,

mi cuerpo detiene,

Las voces que cantan,

Historias relatan

Mírame tócame

escúchame siénteme

[tres voces. no te he dicho que.mpeg](#)

Canciones referenciadas	En el proceso de montaje, se han tomado como referencia algunas canciones que permiten construir un hilo narrativo a partir de los temas trabajados.	Las canciones tomadas, aunque hacen parte de la música tonal, permiten en dos momentos específicos para dar referencia a los temas trabajados sobre la memoria y la identidad.	Escena Memoria frágil: canción El Cuento de Nunca Contar de Luz Marina Posada https://www.youtube.com/watch?v=NdiIgcWbrEs Escena Final en el espejo: Un solo corazón de El José https://www.youtube.com/watch?v=ZLGqlcv0yUQ
--------------------------------	--	--	--

Del lenguaje Literario

Las Cartas	La construcción de relatos escritos de los estudiantes se convierte en hilo conductor de la puesta en escena.	La realización escritural de los mismos se realiza en el espacio de los tópicos de discurso musical, dando relevancia al ejercicio de respeto y cuidado, llegando al acuerdo a que dejen anónimos.	https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/deroblesm_pedagogica_edu_co/EZszlV3Emv1Jr0WsUDq5PswBM_TTWSnQaaNvxIQKioACpg?e=36uLAt
Los poemas	Como se explicó con anterioridad se toma como elemento narrativo en la puesta en escena los poemas de Alejandro Bejarano, estudiante del énfasis.	La construcción parte del imaginario y la intención del estudiante en su participación dentro de la puesta en escena. Poemas “La casa de los mil espejos” “El hombre que colecciona almas” “Las cartas en la jaula”	Poemas Alejandro Bejarano (Estudiante) https://fundacionlibertadores-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/deroblesm_libertadores_edu_co/EjfJgcSgVutKorFFzlsYnYBEqYnhyFzz7hM2FPEhr5Hyw?e=aL6cXd

---

Del lenguaje Corporal

Las Acciones Físicas	La construcción de acciones físicas, tomando elementos del teatro físico y la danza contemporánea, parten de la exploración con los estudiantes y no de un ejercicio de dirección coreográfica unidireccional. Se construyen desde el dialogo en lo práctico con los estudiantes.	La construcción de acciones toma como sustento: <ul style="list-style-type: none"> - La imagen grupal y la secuencialidad respecto a las canciones, las formas musicales usadas - Algunas parten de significados íntimos y secretos y otras de exploraciones del movimiento. 	Ver video Montaje
Los elementos Coreográficos	De igual manera, las coreográficas de la puesta en escena parten del trabajo colectivo y buscan abordar el significado del movimiento y no solo la danza por la danza	En este ejercicio se dispone dos maneras de crear coreográficamente en busca del significado del movimiento: <ul style="list-style-type: none"> - Implícita: Los estudiantes construyen secuencias de solos partiendo de referentes musicales diferentes a los que usarán en la ejecución de la puesta en escena. - Explícita: La construcción coreográfica en conjunto parte del referente sonoro o musical que se usará en la puesta en escena. <p>Ambas formas de creación dan una disposición interpretativa viva y diferente para la puesta en escena.</p>	Ver video Montaje

---

- **Resultado estético de la investigación-creación:**

Es partir de la articulación de estos lenguajes artísticos, desde la elaboración de preguntas iniciales, procesos de indagación, el desarrollo de laboratorios creativos, los ejercicios de

exploración disciplinar, la puesta en común dialogada en la pre-expresividad, la expresividad y en el proceso de montaje y la respuesta desde el lenguaje de la escena, que se da una puesta en escena transdisciplinar, colectiva, democrática y en un dialogo permanente entre el grupo de maestros y los estudiantes participantes.

"CARTAS CUÁNTICAS DE RECUERDOS ANÓNIMOS"

Sinopsis de la obra: Puesta en escena transdisciplinar que aborda un proceso de investigación-creación, desde los principios de la física cuántica, la memoria y los relatos del pasado, el presente y el futuro de un grupo de estudiantes del Énfasis Campo de cultura Artística del Instituto Pedagógico Nacional. Las cartas cuánticas de recuerdos anónimos, es un poema performático, aleatorio, simultaneo y multidimensional que plantea un ejercicio de exploración e investigación desde el lenguaje común entre las diferentes disciplinas artísticas. Parte de los postulados de la física cuántica y retorna en una exposición íntima de lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser, es frágil como la memoria y punzante como vivimos los recuerdos.

Figura 4

Poster elaborado por los estudiantes para la promoción de la obra

Cartas Cuánticas de recuerdos Anónimos

<https://www.youtube.com/watch?v=Q5NBhWzmxsM>

Finalmente, para dar continuidad a la exposición y discusión de los resultados del proceso de investigación-creación desde el enfoque planteado, se retoma el objetivo específico tres, que responde a:

Analizar los aportes en la formación artística al área de énfasis desde la investigación-creación en el desarrollo de una creación escénica.

En este apartado, se determinan, a partir de los diarios de campo, la observación participante y las entrevistas a estudiantes y docentes, cuatro categorías a través de las cuales se presentan dichos resultados desde el proceso de investigación-creación realizado y los aportes a la formación artística del mismo al área de énfasis del Instituto Pedagógico Nacional, que permitan establecer las pertinencias, reflexiones y alcances del ejercicio creativo en la formación artística transdisciplinar dentro del área. (Tabla 3)

A partir de los elementos presentados, se pueden establecer un desarrollo positivo y a la vez movilizador hacia la construcción de nuevas experiencias tanto creativas como investigativas, desde los objetivos planteados. No sin entender, y he aquí una de las potencialidades y esencia del arte, que cada experiencia tiene sus propias preguntas y respuestas, y cada pregunta investigativa como cada intención creativa, lleva y trae consigo un proceso de transformación del investigador y del participante y en este caso desde la educación artística, un proceso revelador para los estudiantes.

Tabla 3

Aportes del proceso de Creación al área de énfasis Campo de Cultura Artística

Aportes	Reflexión desde la observación participante	De los estudiantes	De los profesores
Formación artística	<p>-El proceso creativo, permite establecer una ruta metodológica en la formación durante el énfasis que considere aspectos previos al hecho creativo desde la pre-expresividad y determine unos momentos en la construcción artística desde la expresividad.</p> <p>-El trabajo creativo desarrollado potencia de manera significativa la experiencia de los estudiantes con la creación estética. Estableciendo un marco de acción amplio posible en el desarrollo de prácticas innovadoras desde el arte para el espacio del énfasis.</p> <p>-Abordar por etapas el trabajo artístico permite establecer reflexiones amplias durante el proceso formativo, entendiendo la práctica artística desde la rigurosidad teórica, investigativa y creativa.</p> <p>-La puesta en escena permite a su vez, hacer aportes en el campo disciplinar en temas como la composición escénica, la performatividad del hecho escénico, la experimentación, la simultaneidad y los espacios multidimensionales en la percepción del espectador, lo cual significa establecer los espacios del énfasis como centros de la innovación en el campo específico de la formación artística escolar.</p>	<p><i>“Me permite transversalizar los espacios artísticos en los que yo me desempeño y me ha permitido darme cuenta que puedo emplear el arte como una forma más para lograr la integralidad; me ha permitido desarrollar habilidades que solo en un espacio como este me permití explorar (interpretación escénica, especialmente) y la metodología de investigación-creación resulta ser muy alineada con un objetivo específico que yo siempre busco: lograr aplicar e intervenir el conocimiento” (Estudiante del énfasis sobre el proceso artístico)</i></p>	<p>A partir de las entrevistas semiestructuradas se reconoce en el proceso compartido por los docentes de los tópicos de <i>Literature</i> y Universos Visuales que el proceso permitió:</p> <p>-El proceso promueve avanzar en la relación entre lo investigativo, lo teórico, lo técnico y lo práctico en el ejercicio de formación en la escuela.</p> <p>-Plantear la necesidad de movilizar recursos didácticos variados que permitan la apropiación del ejercicio investigativo-creativo.</p> <p>-Fortalecer el desarrollo disciplinar desde la articulación de procesos con otras áreas del saber artístico.</p>
Proceso de investigación	<p>El proceso realizado, permite establecer que se aporta desde el mismo en:</p>	<p><i>“Me permite transversalizar los espacios artísticos en los que yo me</i></p>	<p>-Se realiza la potencialidad del desarrollo experimental del arte</p>

	<p>- Sistemática del proceso formativo-creativo: Se desarrolla un proceso de sistematización de la experiencia no sólo artística sino del desarrollo pedagógico de la misma.</p> <p>- Es posible observar y plantear una ruta metódica en la construcción de un producto estético, que abarque la consecución del mismo desde la pregunta y la indagación, partiendo de la búsqueda de respuestas desde las formas del arte y no de presupuestos o estructuras preconcebidas.</p> <p>Sin lugar a dudas, el proceso llevado a cabo permite el fortalecimiento de un enfoque de investigación particular y disciplinar a las artes, como lo es la investigación-creación en un entorno escolar, lo cual es un reflejo de poder construir conocimiento disciplinar en las aulas.</p>	<p><i>desempeño y me ha permitido darme cuenta que puedo emplear el arte como una forma más para lograr la integralidad; me ha permitido desarrollar habilidades que solo en un espacio como este me permití explorar (interpretación escénica, especialmente) y la metodología de investigación-creación resulta ser muy alineada con un objetivo específico que yo siempre busco: lograr aplicar e intervenir el conocimiento.” (Estudiante del énfasis sobre la metodología de la investigación creación)</i></p>	<p>en la escuela, desde la participación colectiva entre docentes y estudiantes.</p> <p>-Se desarrolla desde un proceso organizado y estructurado.</p> <p>-El proceso investigativo fortalece el trabajo creativo argumentado y basado en la relación teórico-práctica, lo cual potencia procesos artísticos no superficiales</p>
<p>Transdisciplinaria</p>	<p>La transdisciplinaria como generadora de nuevos campos entre las disciplinas potencia:</p> <p>-Estudio de las similitudes entre las disciplinas artísticas. Por ejemplo, la identificación de los principios de composición y sus posibilidades de representación corporal, visual, musical y escrita.</p> <p>-Encontrar nuevas formas de plantear, expresar, interpretar y comprender los procesos creativos.</p> <p>-Plantear una nueva estructura curricular y plan de estudios para el área de énfasis Campo de Cultura Artística que permita la</p>	<p><i>“A lo personal opino que el proceso se dio de una manera bastante cómoda para todos los estudiantes que participan en la creación escénica, es muy notable como todos aportan en esta creación de una manera excelente y que permite que el proceso pueda realizarse de manera que todos se sienten</i></p>	<p>-Permite la integración de saberes desde contenido y competencias favoreciendo el enriquecimiento mutuo de la práctica pedagógica desde el arte.</p> <p>-Provoca el desarrollo de procesos y resultados enriquecidos desde la diversidad artística cultural y pedagógica</p> <p>-Se reconoce la necesidad de buscar articulaciones con otras</p>

	<p>simultaneidad de los espacios académicos y flexibilización en los tiempos para su desarrollo.</p> <p>-Plantear una nueva concepción del ser y quehacer docente transdisciplinar en el énfasis y, quizás en el IPN, con ciertas características que se identifiquen en la investigación.</p> <p>-Se genera la pregunta ¿Cómo evaluar los procesos transdisciplinares del área de énfasis? ¿Los procesos transdisciplinares son compatibles con el sistema evaluativo de la institución?</p> <p>-El abordaje de las temáticas desde los tópicos de manera articulada permite un diálogo de saberes entre los maestros, aunque es importante fortalecer más espacios de participación en la realización del montaje.</p>	<p><i>muy bien al realizarlo”</i> <i>(Estudiante del énfasis sobre el proceso realizado)</i></p>	<p>áreas del conocimiento que permitan el abordaje de los temas centrales en el ejercicio creativo desde esas miradas disciplinares especializadas.</p>
<p>Metodo logía</p>	<p>Desde una apuesta metodológica el proceso de investigación-creación para la puesta en escena transdisciplinar permite:</p> <p>-Renovar la labor y el rol docente como formador en y desde las artes: Lo que implica una consideración en dos formas, el docente-investigador y el docente-creador, en las cuales se hace evidente la disposición a descubrir con los estudiantes desde la mediación y la guía más que la dirección.</p> <p>-Establece Didácticas colectivas y aulas democráticas</p> <p>-Permite una propuesta innovadora en la creación artística escolar</p>	<p><i>“Como bailarín, mi participación en el proceso de creación del énfasis ha sido muy importante para ayudarme a fortalecer mis habilidades de socialización como ejemplo el trabajo en equipo, mejorando la comunicación y la colaboración con mis compañeros. Además, esta experiencia me ayuda a mejorar mi percepción artística, ayudándome a comprender y expresar de una manera más amplia y profunda las ideas coreográficas. Ha</i></p>	<p>-La temática central permite la discusión en el aula entre docentes y estudiantes.</p> <p>-El proyecto realizado brinda una nueva forma de entender el proceso artístico</p> <p>-El abordaje de una manera experimental en la creación también genera incertidumbre en los cambios dentro del proceso y la consecución de resultados.</p> <p>Los resultados obtenidos sobrepasan las expectativas durante el proceso</p> <p>-Permite articular la exploración teórica-</p>

<p><i>ayudado a mi creatividad al explorar distintas formas de movimiento y expresión, mejorando mis habilidades motrices a la hora de ejecutar movimientos más complejos y precisos, y también me ha ayudado bastante en mi desarrollo de sensibilidad musical al integrar la música con la danza de manera más armoniosa y efectiva.”</i> (Estudiantes del énfasis)</p>	<p>técnica y los desarrollos investigativos. -Se reconoce una dificultad con los tiempos de desarrollo de las actividades en el proceso. -Se proyecta mayor articulación entre décimo y once en el desarrollo de un proceso progresivo para la puesta en escena. -Se encuentra la necesidad de establecer desde estos desarrollos pedagógicos y artísticos unos procesos evaluativos compartidos y articulados.</p>
---	---

De las entrevistas a realizadas a los estudiantes y los docentes en cuanto a los aportes generados a su formación artística y al área de énfasis, se identificaron 2 categorías principales desde donde emergen los aportes, y que reúnen las ideas presentadas en las respuestas y las narrativas de los participantes, a saber: el proceso de creación colectiva y el desarrollo del ejercicio artístico.

De las categorías se pudieron establecer unos puntos en común y convergencias que conformaron las subcategorías, las cuales se presentan a continuación en la tabla 4.

Tabla 4

Categorización de los resultados de las entrevistas a estudiantes y docentes.

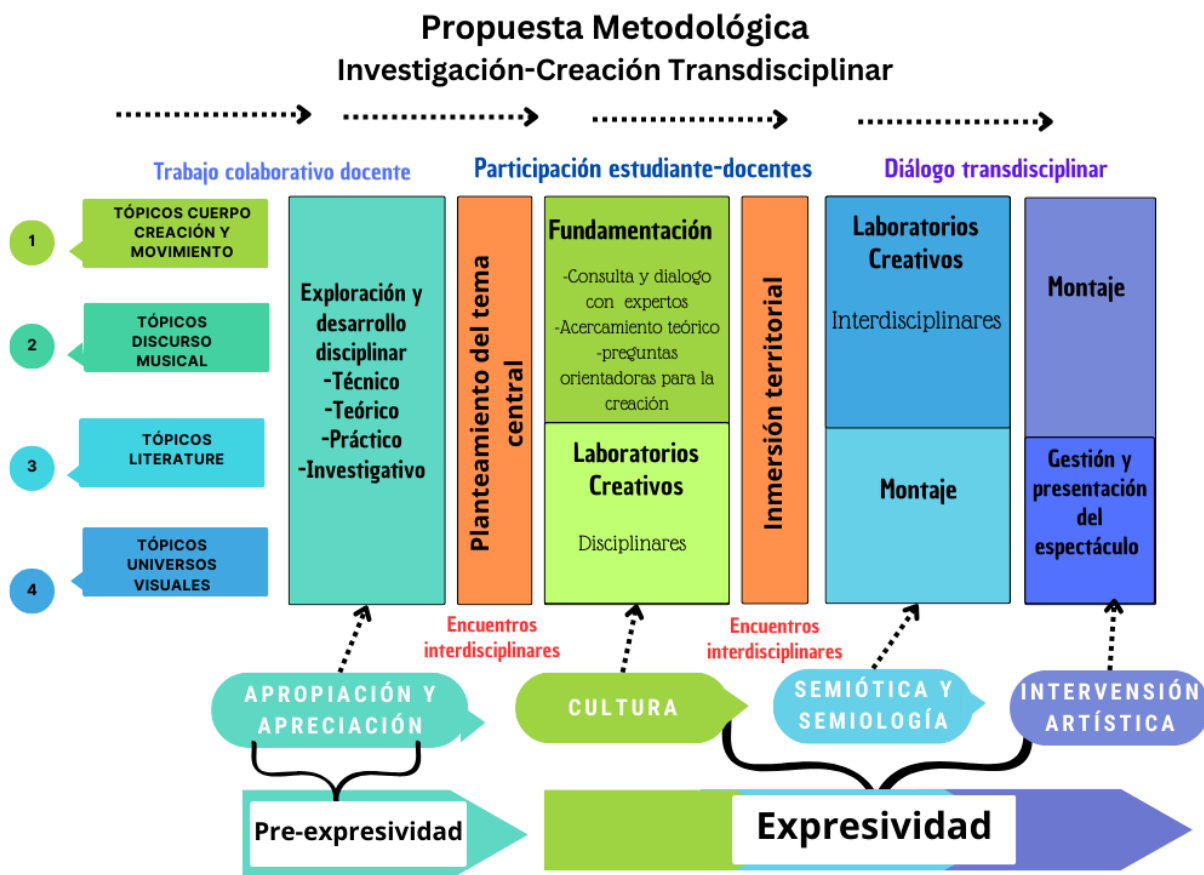
Categorías	Subcategorías	Resultados
-------------------	----------------------	-------------------

Proceso de creación colectiva	Relación Teórico - Practica	<ul style="list-style-type: none"> - Pertinencia y uso de los contenidos - Flexibilidad - Integración de saberes - Ejercicios de comprensión, análisis y producción. - Recursos didácticos (actualización y adaptación)
	Gestión y logística	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultades en el manejo del tiempo y en el uso de espacios adicionales. - Democrático, acuerdos colectivos - Dialógico, continuo intercambio de ideas
Desarrollo del ejercicio artístico	Fortalecimiento de habilidades artísticas	<ul style="list-style-type: none"> - Creatividad, técnicas (narrativas, corporales, coreográficas, vocales, argumentativas) consolidación de estilos artísticos propios, expresión emocional, sensibilidad musical.
	Formación personal	<ul style="list-style-type: none"> - Socialización, comunicación, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, adaptabilidad, integración, salir de la zona de confort. - Construcción del proyecto de vida, elección de carrera universitaria. - Confianza, pensamiento crítico, desarrollo de un criterio, disciplina, - Autoconocimiento, autoevaluación y continua retroalimentación

Finalmente, es posible a manera de proyección y continuación en esta búsqueda dinámica de establecer relaciones didácticas que relacionen la investigación, la creación artística y el desarrollo de procesos formativos colectivos, democráticos y participativos, proponer desde los resultados obtenidos una ruta metodológica a través del siguiente diagrama, entendiendo que toda apuesta pedagógica es significativamente particular y no representa una panacea sino una invitación en la construcción en comunidad de aportes en el desarrollo del arte en los entornos áulicos. (Figura 5)

Figura 5

Propuesta Metodológica. Investigación-creación Transdisciplinar.

Para la lectura del diagrama con la ruta de la propuesta metodológica, y de acuerdo con los resultados obtenidos, analizados y presentados en este apartado se debe tener en cuenta que:

Respecto a los hallazgos en torno a los tiempos de cada una de las fases del proceso, se reconoce la necesidad de establecer ajustes en los mismos, buscando una articulación dinámica y orgánica entre la pre-expresividad, la expresividad y los cuatro momentos de desarrollo en los tópicos del énfasis.

Se propone un desarrollo sistemático que permita tener espacios más amplios en la fundamentación frente a la temática central, fortaleciendo desde allí un proceso investigativo colaborativo, la articulación del proceso con otras áreas del conocimiento desde la invitación y dialogo con expertos de acuerdo a las temáticas establecidas.

El fortalecimiento de los espacios de laboratorios creativos desde procesos en relación con la semiótica en el arte y la intervención artística desde los disciplinar y lo interdisciplinar.

La búsqueda por fortalecer los espacios de participación entre el grupo de maestros, entre los docentes desde lo disciplinar y los estudiantes, desde el encuentro en común interdisciplinar entre docentes, estudiantes y expertos invitados, y entre los estudiantes desde las prácticas y procesos colaborativos.

Dentro del proceso de montaje, se propone desde los análisis realizados y los aportes de los estudiantes y docentes fortalecer el aprendizaje en la gestión y producción de un espectáculo, de manera tal que pueda desarrollarse una experiencia mucho más completa de la creación en relación a la circulación de la obra artística

Capítulo 5. Conclusiones

El desarrollo del proceso artístico escénico permitió a los docentes y estudiantes explorar nuevos modos de producción, expresión, interpretación y comprensión de los procesos creativos, superando las fronteras de los lenguajes artísticos buscando una integralidad y una unidad interpretativa.

Los procesos de creación colectiva son una oportunidad valiosa en los entornos escolares para la educación artística, porque abren espacios de reflexión, de diálogo, de significación y de transformación en los estudiantes, quienes a través del arte realizan procesos de descubrimiento y construcción de su individualidad desde lo colectivo.

Los aportes al área del énfasis campo de Cultura Artística generados en el desarrollo de esta investigación superan la formación artística y sugieren posibles transformaciones en lo pedagógico, en el diseño curricular, en la evaluación y en la concepción del ser maestro en el énfasis y en el IPN.

El proceso de Investigación-creación permite expandir los espacios y consideraciones frente la creación y los alcances de la educación artística desde el entorno escolar del IPN, y a su vez puede establecerse como referente para otras instituciones interesadas en articular procesos de creación con los enfoques de investigación propios de las artes.

La transdisciplinariedad en la educación artística no debe asumirse como un estado superior o, mejor, sino una forma alternativa de afrontar y abordar los procesos educativos y creativos en la escuela y responder a la formación de los programas curriculares y al nivel de complejidad del contexto.

Igualmente, es necesaria la formación disciplinar en los diferentes lenguajes artísticos para poder afrontar un proceso transdisciplinar, que puede sucederse a la vez pero que no se excluyen entre sí.

Referencias

- Artidiello Moreno, M., Córdoba, M. E., & Arboleda de Roa, L. (2017). Características de la docencia transdisciplinaria: desarrollo de instrumentos para evaluarla. *Ciencia y Sociedad*, 42(2), 19–36. <https://doi.org/10.22206/cys.2017.v42i2.pp19-36>
- Ballesteros, M. y Beltrán, E. (2018). *¿Investigar creando? Una guía para la investigación-creación en la academia*. Editorial Universidad El Bosque.
- Barba, E., & Savarese, N. (1990). *El arte secreto del actor, Diccionario de antropología teatral*. Ciudad de México, México: Pórtico de la Ciudad de México- Escenología, A. C.
- Barba Eugenio (2011). *Quemar la casa*. Plaza de la Revolución, Cuba: EDICIONES ALARCOS
- Bejarano, D., Cobos, M., Granados, L. y Misas, M. (2021). Informe Proyecto Institucional de Investigación. Instituto Pedagógico Nacional.
<https://drive.google.com/file/d/1RUfWKyLZhSuweY-Dh-mzQiw4kOqjwx8x/view>
- Borgdoff, H. (s.f.). El debate sobre la investigación en artes. Amsterdam School of the Arts.
<https://www.researchcatalogue.net/profile/download-media?work=129470&file=129476>
- Brook, P. (2015). *El espacio Vacío*. Península Editores.
- Cruz Aguilar, E. (2020). *La educación transformadora en el pensamiento de Paulo Freire*. Educere, revista de educación.
- Delgado Polo, A. M., Valencia Bojacá, C. P., & Zapata Rojas, L. T. (2013). *La escuela, creación colectiva en trayectos de humanidad en un mundo de realidades vitales*. Manizales: Universidad Católica de Manizales Facultad de Educación. maestría en educación.

Folgueiras, P (s.f). Técnica de recogida de información: La entrevista.

<https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf>

Hernández García, I. (2013). *La creación artística y su relación*. Bogotá: XII Congreso “La Investigación en la Pontificia Universidad Javeriana”.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2021). ANEXO 3 La Investigación + Creación: Definiciones y Reflexiones.

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_3_-_la_investigacion_creacion_-_definiciones_y_reflexiones.pdf

Ministerio de Cultura. (2021). *Orientaciones Metodológicas para la Creación Colectiva Multi, Inter y Transdisciplinar*.

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media*. Bogotá D.C. – Colombia: MEN.

Muñoz Bellerin , M., & Cordero Ramos, N. (2016). *La creación colectiva teatral. Método de acción social*. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia).

Obando, L. A. (s.f.). El DiARio dE CAMpO. *Revista Trabajo Social*.

Osorio, S. (2012). *El Pensamiento Complejo y la Transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad*. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, XX(1), 269-291

Pahl, K. and Pool, S. (2021), Doing Research-Creation in School: Keeping an Eye on the Ball. *Int J Art Des Educ*, 40: 655-667. <https://doi.org/10.1111/jade.12373>

Peña, A. Q. (2003). *Metodología de Investigación Científica Cualitativa*. Lima: Quintana, A. y Montgomery, W. (Eds.) .

Silva-Cañaveral, S.J. (2016). La investigación-creación en el contexto de la formación doctoral en diseño y creación en Colombia. *Rev.investig.desarro.innov*, 7(1), 49-61. doi: 10.19053/20278306.v7.n1.2016.560149

Anexos

Anexo A. Formato Diario de Campo

DIARIO DE CAMPO
PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN INVESTIGACIÓN
 LA ESCUELA Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA TRANSDISCIPLINAR,
 PROCESO DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO
 NACIONAL.

Nombres y apellidos de los investigadores		Fecha: (semana)		Diario de campo N.º	
Nombre de la institución o escenario de salida pedagógica:		Profesor acompañante de práctica:			
Objetivo general del proyecto de investigación					
DESCRIPCIÓN	Temas centrales y/o prácticas observadas del proceso de investigación-creación.				
ANÁLISIS SITUACIONAL	Descripción del desarrollo de la experiencia planteada in situ.				
INTERPRETACIÓN DEL OBSERVADOR SOBRE LA EXPERIENCIA VIVIDA	Análisis interpretativo de la experiencia planteada para la práctica investigativa.				
AJUSTES EN LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA	Propuestas de ajustes y proyección dentro del proceso de la práctica de la investigación-creación.				

INSTRUMENTO: Diario de campo de observación participante proceso de investigación-creación

DESCRIPCIÓN: El diario de campo es un instrumento de recolección de datos, frecuente en la investigación social. Permite describir e interpretar realidades vividas desde diversos contextos.

Diseñado por	Revisado por	Validado por
Daniel Esteban Robles Morales Ivonne Caicedo Duque Maestras en educación	Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores	

Anexo B. Entrevistas realizadas a los docentes (Universos Visuales y Literature)

La siguiente entrevista hace parte del trabajo de investigación de la Maestría en Educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores que busca Establecer los aportes en la formación artística transdisciplinar al énfasis Campo de Cultura Artística del Instituto Pedagógico Nacional, a partir de la investigación-creación en el aula y el desarrollo de un proceso de creación colectiva escénica.

*La información suministrada será solamente con propósitos académicos y manejada con estricta confidencialidad

Dato s del entrevistado	Nombre	ANGELA ROMERO	
	Rol participante en el proceso creativo	Docente asignatura:	Tópicos Literature
	Fecha	07/11/23	

°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<i>¿Usted como entiende la transdisciplinariedad en la formación y procesos artísticos escolares?</i>	Entiendo la transdisciplinariedad en la formación y procesos artísticos como aquella integración de contenidos y competencias y el desarrollo de habilidades en la construcción de conocimientos y puestas en escena. De esta forma, no solo se habla de un resultado que dé cuenta de ciertos temas sino también, la apropiación y muestra de los conocimientos logrados en el proceso.
	<i>¿Cuáles fueron los aportes a la formación artística que usted realizó desde su intervención en el proceso de creación del énfasis desarrollado durante este año?</i>	Desde los tópicos de literatura en inglés, se vieron involucrados procesos de comprensión y producción literaria en lengua extranjera. En otras palabras, se aportó al proceso artístico desde la comprensión y creación de textos escritos creativos que dieran cuenta de las experiencias de los estudiantes en diferentes situaciones y momentos de sus vidas. De igual manera, se llevaron a cabo laboratorios donde los estudiantes, por medio de la lengua extranjera y la lengua materna, presentaron sus percepciones de otro contexto colombiano haciendo uso de la física cuántica para agregar aspectos estéticos y metafóricos a las obras literarias.

	<p><i>¿De los aspectos pedagógicos, didácticos, convivenciales y evaluativos vistos en el proceso de creación, ¿cuál o cuáles considera se pueden fortalecer y de qué forma?</i></p>	<p>Considero que es necesario seguir fortaleciendo aspectos pedagógicos, didácticos y logísticos en el proceso de creación. Estos aspectos se podrían fortalecer desde la integración de docentes que cuenten con el conocimiento y apropiación del tema central (en nuestro caso: física cuántica) para no solo definir y brindar un ejemplo sino ahondar en esto y poder facilitar a los estudiantes la creación artística desde grado décimo. De esta manera, se favorece la participación de los estudiantes, así como la transdisciplinariedad.</p>
	<p><i>Comente los aciertos y desaciertos que pudo identificar en la implementación de este proceso metodológico de investigación-creación desarrollado durante este año.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Considero que hubo varios aciertos: - - planeación: fue pertinente contar con una organización del proceso creativo ya que esto evidencia los pasos que las intervenciones y la seriedad de la misma. - - relación teórico práctica: fue muy interesante la integración de posturas teóricas de las disciplinas involucradas en el proceso de creación ya que esto evidencia que las puestas en escena involucran constructos de varias áreas del saber.
	<p><i>¿Qué características debe tener el ejercicio docente en el énfasis para garantizar la transdisciplinariedad en la formación artística y en los procesos creativos?</i></p>	<p>Considero que principalmente los docentes deben estar dispuestos a integrar sus saberes con otras disciplinas o conocimientos. Además, es necesario el trabajo colaborativo entre docentes así como también, la comunicación asertiva. De esta forma, se puede contar con la apertura a nuevos proyectos creativos transdisciplinares.</p>
.	<p><i>Desde su experiencia en el desarrollo de este proceso de creación, ¿qué cosas adicionales puede proponer para orientar procesos transdisciplinares en el énfasis a futuro?</i></p>	<p>Se podrían llevar a cabo procesos de creación de manera progresiva tanto en décimo como en once. Esto, con el fin de evidenciar las fortalezas y aspectos por mejorar durante el año escolar. Así, en grado once, los estudiantes ya cuentan con conocimientos y prácticas de este proceso.</p>

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
Daniel Esteban Robles Morales Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación	Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores	

Datos del entrevistado	Nombre	GUSTAVO SUESCUN LAMUS	
	Rol participante en el proceso creativo	Docente asignatura:	ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
	Fecha	07/11/23	

	PREGUNTAS	RESPUESTAS
o	<i>¿Usted como entiende la transdisciplinariedad en la formación y procesos artísticos escolares?</i>	Es un proceso que complementa e integra saberes desde varios puntos de vista de cada una de las asignaturas o áreas involucradas enriqueciendo saberes que se enfocan según su ámbito académico y didáctico desde diferentes sentires, experiencias, desarrollos, procesos y experiencias tanto teóricas como técnicas. Esto puede dar enfoques más enriquecidos y desembocar en producciones más grandes y completas que pueden demostrar desarrollos complementarios, respetando y fomentando la diversidad de saberes culturales y académicos.
	<i>¿Cuáles fueron los aportes a la formación artística que usted realizó desde su intervención en el proceso de creación del énfasis desarrollado durante este año?</i>	De acuerdo a cada uno de los temas propuestos desde cada corte, con respecto a apreciación artística, cultura y semiótica, se desarrollaron metodologías que exploraron saberes con base a lecturas, ejercicios de apreciación, interpretación, análisis, escritura e ilustración adaptada al diseño del libro artístico. Estos aspectos acompañados de recursos didácticos de bibliografía, video, audios, gráficas y otros recursos directos dentro del aula aplicados a apuntes continuos en tablero. Se reviso de manera frecuente los aportes tanto verbales como escritos y gráficos de los procesos dados en cada desarrollo temático y expresivo.

	<p><i>¿De los aspectos pedagógicos, didácticos, convivenciales y evaluativos vistos en el proceso de creación, ¿cuál o cuáles considera se pueden fortalecer y de qué forma?</i></p>	<p>Como se trató de un proceso de laboratorios, se procuró que los alumnos aplicaran los temas desarrollados dentro de la materia de Tópicos, con una intención analítica, temática, técnica y reflexiva, vista desde cada uno de los tres momentos temáticos de cada corte. Que sirviera como insumo a su proyecto de investigación y por lo tanto a las proyecciones de trabajo final en los laboratorios propuestos. Se reconoce que existieron dificultades en la adaptación y formulación de materiales productivos tanto teóricos como gráficos y expresivos, dado que su desarrollo siempre se sujetó a continuos cambios de rumbos tanto programáticos, como argumentativos. Con respecto al tema final escogido (la física cuántica en el arte), enriqueció la discusión, pero también se produjo un síntoma de inseguridad al abordar el tema aplicado desde el arte visualizado en un ejercicio experimental, sin embargo, se llegó a unos productos que salen de la discusión en los laboratorios y los talleres dentro de la clase del último corte, según los grupos que se organizaron para ese efecto.</p>
	<p><i>Comente los aciertos y desaciertos que pudo identificar en la implementación de este proceso metodológico de investigación-creación desarrollado durante este año.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aciertos: - Encuentro con una forma diferente de entender el proceso artístico, tomando los desarrollos y su producción de desde un enfoque teórico y no empírico, solamente. - La educación artística fundada en estudios teóricos y desarrollos investigativos, con unos criterios más intelectuales y formativos, basándose en teorías y estudios que se sustentan en el pensamiento y criterio investigativo de expertos en el tema de la enseñanza del arte como formador de cultura y educación avanzada. - Desarrollo de la creatividad en el campo artístico tanto teórico como técnico, entendido desde la investigación y el estudio del arte visual y plástico. - Estimulación en el proceso de entrenamiento teórico, didáctico y práctico de como poder aprender a hablar del arte, de una manera seria y sustentada, sin caer superficialidad. Es importante que ellos aprendan a argumentar desde sus análisis basados en estudios y desde sus experiencias con el contacto artístico. - Desaciertos y obstáculos: - Los tiempos y ritmos con interrupción.

		<ul style="list-style-type: none"> - Luchar contra la apatía y la dispersión, quizás se pone uno a prueba para vencer estos muros que dificultan la atención a los temas, los materiales y sus ejecuciones dentro del aula. - Mejoras recursos didácticos más actualizados que sean contemporáneos a sus intereses dinámicos y pedagógicos.
	<p><i>¿Qué características debe tener el ejercicio docente en el énfasis para garantizar la transdisciplinariedad en la formación artística y en los procesos creativos?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Demasiado dialogo contante entre profesores. - Continua revisión de los procesos dentro del programa y su aplicación dentro de las clases. - Actualización y adaptación de los recursos tanto desde cada asignatura particular y compartida (tópicos). - Indagación y dialogo con los alumnos, creando un ambiente de continuo proceso estimulativo y persuasivo con respecto a los desarrollos, tratamientos académicos de la clase y apropiación desde sus experiencias y expectativas con respecto al énfasis. <p>Esto se une a que la intención del proceso en tópicos, retroalimiente los contenidos y los procesos tanto teóricos, metodológicos, técnicos y argumentativos desde sus proyectos de investigación.</p>
	<p><i>Desde su experiencia en el desarrollo de este proceso de creación, ¿qué cosas adicionales puede proponer para orientar procesos transdisciplinares en el énfasis a futuro?</i></p>	<p>Desde la práctica vivida, quizás una evaluación compartida de las experiencias, aprendizajes, desarrollos faltantes, salidas (que pueden ser más a futuro para los nuevos grupos) y posibilidades de retroalimentación y complementación, tanto desde los programas y sus temas, como desde la producción de productos y recursos tanto durante el año, como el trabajo final.</p>

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
Daniel Esteban Robles Morales Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación	Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores	

Anexo C. Entrevistas a Estudiantes.

La siguiente entrevista hace parte del trabajo de investigación de la Maestría en Educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores que busca Establecer los aportes en la formación artística transdisciplinar al énfasis Campo de Cultura Artística del Instituto Pedagógico Nacional, a partir de la investigación-creación en el aula y el desarrollo de un proceso de creación colectiva escénica.

*La información suministrada será solamente con propósitos académicos y manejada con estricta confidencialidad

Datos del entrevistado	Nombre	María Fernanda Díaz Gómez
	Rol participante en el proceso creativo	Estudiante
	Fecha	5-11-2023

°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<i>¿Considera que el proceso de creación realizado se dio de manera democrática, colectiva y participativa? ¿Por qué?</i>	Si, ya que se tuvo muy en cuenta la opinión de todos, tanto estudiantes como maestros, nunca se le obligo a alguien a hacer algo que no quisiera
	<i>¿Qué fortalezas y debilidades en tu ejercicio artístico pudiste identificar durante el proceso de creación del énfasis?</i>	Fortalezas: que estaba dispuesta a recibir órdenes y a hacer lo que se me dijera, también empecé a emplear mucho el canto y poco a poco iba mejorando, también estaba dispuesta a mejorar en mis otros campos, como lo corporal y ayudaba a mis compañeros si lo necesitaban. Debilidades: puede que no era directamente mía pero el tiempo, creo que hubiera sido mejor tener más tiempo y espacios en los que todos los que hacemos parte de estos estuviéramos presentes
	<i>Para usted, ¿Cuáles son los mayores aportes de este proceso metodológico de investigación-creación al desarrollo de su formación personal y en su</i>	Creo que la sensibilidad, también el hecho de darle significado a las cosas, no hablo de un significado explicito, si no que explicito también, el hecho de que pude expresar ciertas ideas, recuerdos, pensamientos de manera artística

	proyecto de vida, desde los procesos artísticos?	
	¿De qué forma la participación en el proceso de creación del énfasis te ayudó en el desarrollo de tus habilidades de socialización, de percepción, creativas, expresivas, motrices, musicales, entre otras?	Si hablo de lo musical, puedo decir que mejore mucho en mi manera de cantar, en cuanto a la socialización, puedo decir que podía expresar o hablar de algo en concreto sin miedo de ser juzgada de una mala manera, también el poder escuchar a los demás, y como dije anteriormente aprendí a darle significado a las cosas no solo explícitamente si no que implícitamente
	¿De qué forma las temáticas trabajadas en las asignaturas de Tópicos fueron pertinentes y te dieron herramientas estéticas, efectivas, emocionales e intelectuales para participar en el ejercicio de creación colectiva?	Pues estas nos ayudaron mucho a soltarnos más en el escenario, por ejemplo, los laboratorios que se realizaban, se vio un progreso que nos favoreció, y de ellos se extrajeron ideas para el montaje final
	Desde su experiencia, ¿Qué aspectos cambiaría del desarrollo metodológico de este proceso con el fin de mejorar el desarrollo de este y por qué? Puede seleccionar tantos aspectos como considere.	<p>a) ~~El tiempo de desarrollo~~ b) La metodología de trabajo c) Los recursos para el desarrollo de este d) Los docentes que aplicaron el proceso e) La temática para la creación f) Otro cual _____</p> <p>Porque, ... realmente creo que se perdieron muchas clases y pues tal vez esto favorecería más en el resultado final</p>

Entrevista realizada por

___María Fernanda Diaz Gómez_____

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
Daniel Esteban Robles Morales Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación	Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores	

Datos del entrevistado	Nombre	JUAN SEBASTHIAN VILLANUEVA
	Rol participante en el proceso creativo	Estudiante
	Fecha	06/11/2023

o	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<i>¿Considera que el proceso de creación realizado se dio de manera democrática, colectiva y participativa? ¿Por qué?</i>	Si ya que durante todo el año siempre todo lo que se realizó fue de manera colectiva y apoyándonos entre todos, todas las decisiones de todos los laboratorios y de ahora la puesta en escena fue totalmente democrática.
	<i>¿Qué fortalezas y debilidades en tu ejercicio artístico pudiste identificar durante el proceso de creación del énfasis?</i>	Qué las ideas más locas a veces resultan siendo las mejores y que ahí qué salir de la zona de confort.
	<i>Para usted, ¿Cuáles son los mayores aportes de este proceso metodológico de investigación-creación al desarrollo de su formación personal y en su proyecto de vida, desde los procesos artísticos?</i>	Me enseña a que para poder llegar a algo grande se tiene que. Tener muchas prácticas en este caso laboratorios creativos donde aprendemos de nosotros mismos y nos damos cuenta en que podemos mejorar.

	<p><i>¿De qué forma la participación en el proceso de creación del énfasis te ayudó en el desarrollo de tus habilidades de socialización, de percepción, creativas, expresivas, motrices, musicales, entre otras?</i></p>	<p>Me ayudó mucho a aprender sobre habilidades de la música, así como del cuerpo, gracias a Eugenio Barba aprendí muchas referentes a diferentes movimientos del cuerpo, y gracias a la profe Ivonne aprendí cosas de la música que jamás llegué a imaginar y son muy increíbles.</p>
	<p><i>¿De qué forma las temáticas trabajadas en las asignaturas de Tópicos fueron pertinentes y te dieron herramientas estéticas, efectivas, emocionales e intelectuales para participar en el ejercicio de creación colectiva?</i></p>	<p>Me dan la idea de salir de lo cotidiano y pensar todo de una manera más cuántica de una manera distinta y de saber. Que todo puede pasar que nada está escrito.</p>
	<p><i>Desde su experiencia, ¿Qué aspectos cambiaría del desarrollo metodológico de este proceso con el fin de mejorar el desarrollo de este y por qué? Puede seleccionar tantos aspectos como considere.</i></p>	<p>a) El tiempo de desarrollo b) La metodología de trabajo c) Los recursos para el desarrollo de este d) Los docentes que aplicaron el proceso e) La temática para la creación f) Otro cual _____</p> <p>Porque, ...</p> <p>No. Cambiaría nada la creación colectiva y los temas vistos fueron muy chéveres y los profesores creo que fácilmente son los mejores profes del colegio, como lo son el profe Daniel Robles y la profesora Ivonne Caicedo.</p>

Entrevista realizada por

__Juan Sebastián Villanueva _____

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
<p>Daniel Esteban Robles Morales Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación</p>	<p>Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores</p>	

Datos del entrevistado	Nombre	Alejandro Bejarano Arenales
	Rol participante en el proceso creativo	Estudiante
	Fecha	5/11/2023

o	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<i>¿Considera que el proceso de creación realizado se dio de manera democrática, colectiva y participativa? ¿Por qué?</i>	Si, aunque se comprende que hay una guía docente, las propuestas temáticas y el desarrollo metodológico es un constante intercambio de ideas entre todas las personas involucradas que demuestren interés por el desarrollo de la intervención.
	<i>¿Qué fortalezas y debilidades en tu ejercicio artístico pudiste identificar durante el proceso de creación del énfasis?</i>	Dado el marco temático, creativamente me puedo permitir explorar ideas que en otras circunstancias no hubiese profundizado y el constante ambiente de creación colectivo me permite estar en constante absorción artística. El espacio, al ser transversal, me permite desarrollar técnicas mixtas respecto a las áreas artísticas en las que me desenvuelvo. Sin embargo, a veces requiero sugerencias externas para empezar dichos procesos de creación y veo mi proceso inhibido, por lo que siento que mi criterio se puede ver mejorado.
	<i>Para usted, ¿Cuáles son los mayores aportes de este proceso metodológico de investigación-creación al desarrollo de su formación personal y en su proyecto de vida, desde los procesos artísticos?</i>	Me permite transversalizar los espacios artísticos en los que yo me desempeño y me ha permitido darme cuenta que puedo emplear el arte como una forma más para lograr la integralidad; me ha permitido desarrollar habilidades que solo en un espacio como este me permití explorar (interpretación escénica, especialmente) y la metodología de investigación-creación resulta ser muy alineada con un objetivo específico que yo siempre busco: lograr aplicar e intervenir el conocimiento.

	<p><i>¿De qué forma la participación en el proceso de creación del énfasis te ayudó en el desarrollo de tus habilidades de socialización, de percepción, creativas, expresivas, motrices, musicales, entre otras?</i></p>	<p>Dadas varias circunstancias, incluido el desarrollo de la puesta en escena, me permití reconciliarme con la música y considerarla otra vez como un campo creativo en el que me puedo desempeñar. Pude desarrollar habilidades de puesta en escena y planeación y trabajé por mejorar mi expresión corporal. Además, me permití explorar técnicas narrativas literarias, descubriendo cosas interesantes respecto a mi proceso de creación individual y cómo me percibo como artista.</p>
	<p><i>¿De qué forma las temáticas trabajadas en las asignaturas de Tópicos fueron pertinentes y te dieron herramientas estéticas, efectivas, emocionales e intelectuales para participar en el ejercicio de creación colectiva?</i></p>	<p>Las temáticas trabajadas en el espacio de Tópicos resultaron pertinentes en el sentido en que los ejes temáticos se mostraban flexibles respecto a las necesidades conceptuales e investigativas que se requerían para la puesta en escena. Desde los análisis semióticos a los laboratorios creativos, todo resultaba como una herramienta de sustento. Específicamente, yo que no me desarrollo en el espacio musical, encontré interesantes las temáticas relacionadas a las escalas atonales y cómo eran relacionadas con la temática de la creación.</p>
	<p><i>Desde su experiencia, ¿Qué aspectos cambiaría del desarrollo metodológico de este proceso con el fin de mejorar el desarrollo de este y por qué? Puede seleccionar tantos aspectos como considere.</i></p>	<p>a) ~~El tiempo de desarrollo~~ b) La metodología de trabajo c) Los recursos para el desarrollo de este d) Los docentes que aplicaron el proceso e) La temática para la creación f) Otro cual _____</p> <p>Porque para la fase de montaje, los integrantes nos hemos visto muy apretados respecto a los tiempos dedicados. Aunque para muchos no es un problema involucrar tiempo extracurricular en el montaje, como es mi caso, comprendo las molestias que se pueden presentar al sentir que espacios de, por ejemplo, laboratorios creativos, por muy necesarios, pudieron ser aprovechados para empezar la puesta en escena y nutrirla consiguientemente. La fase de montaje, adicionalmente, se desarrolla en un tiempo en donde se presenta más estrés por actividades externas y no considero conveniente que el espacio tome la misma, o mayor, cantidad de tiempo, en desarrollarse por dentro que por fuera del aula.</p>

Entrevista realizada por

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
Daniel Esteban Robles Morales	Jennifer Mancera	

Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación	Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores	
--	---	--

Datos del entrevistado	Nombre	Joseph Santiago Pava Moreno
	Rol participante en el proceso creativo	Estudiante
	Fecha	05/11/2023

o	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<i>¿Considera que el proceso de creación realizado se dio de manera democrática, colectiva y participativa? ¿Por qué?</i>	A lo personal opino que el proceso se dio de una manera bastante cómoda para todos los estudiantes que participan en la creación escénica, es muy notable como todos aportan en esta creación de una manera excelente y que permite que el proceso pueda realizarse de manera que todos se sienten muy bien al realizarlo.
	<i>¿Qué fortalezas y debilidades en tu ejercicio artístico pudiste identificar durante el proceso de creación del énfasis?</i>	Durante el proceso pude notar que tanto estudiantes como docentes acompañantes aportaban y aportan de una manera muy satisfactoria este proceso, logrando que este mismo se realice sin tantas complicaciones. La única debilidad que se puede notar en el proceso es que no todos los estudiantes cuentan con el tiempo suficiente en algunas ocasiones.
	<i>Para usted, ¿Cuáles son los mayores aportes de este proceso metodológico de investigación-creación al desarrollo de su formación personal y en su proyecto de</i>	Desde mi punto de vista como bailarín en este proceso, he podido reflexionar sobre cómo este proceso metodológico de investigación-creación ha contribuido a mi formación personal y a su vez mi proyecto de vida desde una perspectiva artística.

	<i>vida, desde los procesos artísticos?</i>	Me a permitido desarrollar nuevas habilidades de movimiento, expandir en parte mi creatividad, entender poco a poco la expresión corporal, entre otros.
	<i>¿De qué forma la participación en el proceso de creación del énfasis te ayudó en el desarrollo de tus habilidades de socialización, de percepción, creativas, expresivas, motrices, musicales, entre otras?</i>	Como bailarín, mi participación en el proceso de creación del énfasis ha sido muy importante para ayudarme a fortalecer mis habilidades de socialización como ejemplo el trabajo en equipo, mejorando la comunicación y la colaboración con mis compañeros. Además, esta experiencia me ayuda a mejorar mi percepción artística, ayudándome a comprender y expresar de una manera más amplia y profunda las ideas coreográficas. Ha ayudado a mi creatividad al explorar distintas formas de movimiento y expresión, mejorando mis habilidades motrices a la hora de ejecutar movimientos más complejos y precisos, y también me ha ayudado bastante en mi desarrollo de sensibilidad musical al integrar la música con la danza de manera más armoniosa y efectiva.
	<i>¿De qué forma las temáticas trabajadas en las asignaturas de Tópicos fueron pertinentes y te dieron herramientas estéticas, efectivas, emocionales e intelectuales para participar en el ejercicio de creación colectiva?</i>	Las temáticas trabajadas me ayudaron bastante a la hora de presentar otros procesos de creación, por ejemplo a la hora de presentarme, tomar mucho más en cuenta el espacio que puede haber en el escenario, tener ideas para próximos procesos similares y muchos más.
	<i>Desde su experiencia, ¿Qué aspectos cambiaría del desarrollo metodológico de este proceso con el fin de mejorar el desarrollo de este y por qué? Puede seleccionar tantos aspectos como considere.</i>	<p>a) El tiempo de desarrollo b) La metodología de trabajo c) Los recursos para el desarrollo de este d) Los docentes que aplicaron el proceso e) La temática para la creación f) Otro cual _____</p> <p>Personalmente no se me ocurre algún aspecto que podría cambiar el desarrollo metodológico, siento que los procesos se han hecho de una manera bastante acertada logrando que estos mismos obtengan unos muy buenos resultados.</p>

Entrevista realizada por

Joseph Santiago Pava Moreno

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
Daniel Esteban Robles Morales Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación	Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores	

Datos del entrevistado	Nombre	Juan Sebastián Gómez Yopasá
	Rol participante en el proceso creativo	Estudiante
	Fecha	05-11-2023

o	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<i>¿Considera que el proceso de creación realizado se dio de manera democrática, colectiva y participativa? ¿Por qué?</i>	Si considero que el proceso de creación realizado se dio de manera democrática, colectiva y participativa ya que entre todos los que participamos en ese proceso hemos estado de acuerdo y hemos aportado para poder conseguir un buen producto que mostrar
	<i>¿Qué fortalezas y debilidades en tu ejercicio artístico pudiste identificar durante el proceso de creación del énfasis?</i>	Las fortalezas que pude identificar en mi ejercicio artístico fueron el poder de consolidar cierto estilo al momento de hacer un póster sobre este proceso de creación, aunque para esto tuve que pensar bastante y a menudo dejaba algunas cosas a medias por hacer que aportan como material para la creación del énfasis

<p><i>Para usted, ¿Cuáles son los mayores aportes de este proceso metodológico de investigación-creación al desarrollo de su formación personal y en su proyecto de vida, desde los procesos artísticos?</i></p>	<p>Para mi los mayores aportes de este proceso al desarrollo de mi formación personal y en mi proyecto de vida es el saber porque camino irme a la hora de escoger mi carrera universitaria y consolidar mejor mis planes a futuro</p>
<p><i>¿De qué forma la participación en el proceso de creación del énfasis te ayudó en el desarrollo de tus habilidades de socialización, de percepción, creativas, expresivas, motrices, musicales, entre otras?</i></p>	<p>Me ayudo a mejorar ciertas habilidades que no sabía que tenía o que no podía controlar de una mejor manera, también a saber el cómo expresar ciertas cosas como situaciones y emociones y el tener un mejor manejo del cuerpo</p>
<p><i>¿De qué forma las temáticas trabajadas en las asignaturas de Tópicos fueron pertinentes y te dieron herramientas estéticas, efectivas, emocionales e intelectuales para participar en el ejercicio de creación colectiva?</i></p>	<p>Las temáticas trabajadas en las materias de tópicos fueron pertinentes para ayudar a definir un poco cual iba a ser el rumbo el cual iba a tomar el proceso de creación, y a su vez, nos ayudó a encontrar diferentes formas de participar en el proceso con la intención de poder comunicar algo de cierta manera</p>
<p><i>Desde su experiencia, ¿Qué aspectos cambiaría del desarrollo metodológico de este proceso con el fin de mejorar el desarrollo de este y por qué? Puede seleccionar tantos aspectos como considere.</i></p>	<p>a) ~~El tiempo de desarrollo~~ b) La metodología de trabajo c) Los recursos para el desarrollo de este d) Los docentes que aplicaron el proceso e) La temática para la creación f) Otro cual _____</p> <p>Porque, considero que el proceso se empezó un poco tarde o con el tiempo encima, aunque también siento que eso no ha sido mucho impedimento para poder salir con un buen resultado y buenos avances en el proceso</p>

Entrevista realizada por

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
Daniel Esteban Robles Morales Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación	Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores	

Datos del entrevistado	Nombre	Ana María Salavarieta Ariza
	Rol participante en el proceso creativo	Estudiante
	Fecha	5/11/2023

o	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<i>¿Considera que el proceso de creación realizado se dio de manera democrática, colectiva y participativa? ¿Por qué?</i>	Si, ya que en este se consideró las opiniones de todos los estudiantes y así se llegó a un punto donde se llegaron a complementar varias ideas, por lo cual se generó una en la cual todos los estudiantes estuvieran de acuerdo
	<i>¿Qué fortalezas y debilidades en tu ejercicio artístico pudiste identificar durante el proceso de creación del énfasis?</i>	En dificultades sería como el manejo de mi propio tiempo para dedicarle el tiempo que se merece, como fortaleza el esfuerzo y dedicación de la creación
	<i>Para usted, ¿Cuáles son los mayores aportes de este proceso metodológico de investigación-creación al desarrollo de su formación personal y en su proyecto de vida, desde los procesos artísticos?</i>	Considero que es el registro de avance que se tiene de observar un progreso en la creación colectiva.

	<p><i>¿De qué forma la participación en el proceso de creación del énfasis te ayudó en el desarrollo de tus habilidades de socialización, de percepción, creativas, expresivas, motrices, musicales, entre otras?</i></p>	<p>Llevando a cabo una unión en grupo en la cual se explora las distintas ideologías y capacidades de los compañeros para complementarnos unos a los otros</p>
	<p><i>¿De qué forma las temáticas trabajadas en las asignaturas de Tópicos fueron pertinentes y te dieron herramientas estéticas, efectivas, emocionales e intelectuales para participar en el ejercicio de creación colectiva?</i></p>	<p>Considero que estas brindaron una exploración del cuerpo y expresiones en las cuales se debe tener en cuenta el público y los gestos en la parte musical identificar las texturas eso brindando herramientas para la creación</p>
	<p><i>Desde su experiencia, ¿Qué aspectos cambiaría del desarrollo metodológico de este proceso con el fin de mejorar el desarrollo de este y por qué? Puede seleccionar tantos aspectos como considere.</i></p>	<p>a) El tiempo de desarrollo b) La metodología de trabajo c) Los recursos para el desarrollo de este d) Los docentes que aplicaron el proceso e) La temática para la creación f) Otro cual _____</p> <p>Porque, para este desarrollo con laboratorios de creación se debería brindar más tiempo de exploración al igual que al final la creación no sea con 1 mes de preparación sino como unos dos para experimentar más ideas al proceso final</p>

Entrevista realizada por

_____

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
<p>Daniel Esteban Robles Morales Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación</p>	<p>Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores</p>	

Datos del entrevistado	Nombre	Gabriela Puerta Fragua
	Rol participante en el proceso creativo	Estudiante
	Fecha	5/ 11/2023

°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	<i>¿Considera que el proceso de creación realizado se dio de manera democrática, colectiva y participativa? ¿Por qué?</i>	Si, ya que en el proceso se tomaron en cuenta las diferentes habilidades presentadas en el grupo así mismo se tomó en cuenta a cada participante en la creación colectiva
	<i>¿Qué fortalezas y debilidades en tu ejercicio artístico pudiste identificar durante el proceso de creación del énfasis?</i>	Como fortalezas encontré la adaptabilidad frente a los cambios que se realizan también el trabajo en equipo al momento de elaborar creaciones, encontré debilidades como la auto exigencia aunque es buena en momentos me excedo generando malestar, y no confié en mis procesos, me cuesta tener una buena postura frente a mis creaciones
	<i>Para usted, ¿Cuáles son los mayores aportes de este proceso metodológico de investigación-creación al desarrollo de su formación personal y en su proyecto de vida, desde los procesos artísticos?</i>	Este proceso me ha ayudado a encontrar mis fortalezas y ver que soy capaz de muchas cosas también me ayudo a trabajar en equipo y a expandir mis saberes, ver como las cosas no siempre son lo que aparentan y que hay mucho más de lo visible, también me ayudo a construir una idea más clara de mi proyecto de vida

	<p><i>¿De qué forma la participación en el proceso de creación del énfasis te ayudó en el desarrollo de tus habilidades de socialización, de percepción, creativas, expresivas, motrices, musicales, entre otras?</i></p>	<p>Mejoro mis habilidades corporales al generar trabajos físicos desde otras perspectivas expandiendo los conocimientos previos y abriendo múltiples perspectivas desde lo concebido normalmente en el arte. También mediante estos espacios de creación colectiva pude acercarme a diferentes personas y darme cuenta de cómo eran en realidad</p>
	<p><i>¿De qué forma las temáticas trabajadas en las asignaturas de Tópicos fueron pertinentes y te dieron herramientas estéticas, efectivas, emocionales e intelectuales para participar en el ejercicio de creación colectiva?</i></p>	<p>Siento que las temáticas que se trabajaron no se usaron de una forma directa. Tal vez dentro de la creación colectiva se estén haciendo uso, pero no lo noto, tal vez más que una temática podría ser una frase como salir de lo cotidiano</p>
	<p><i>Desde su experiencia, ¿Qué aspectos cambiaría del desarrollo metodológico de este proceso con el fin de mejorar el desarrollo de este y por qué? Puede seleccionar tantos aspectos como considere.</i></p>	<p>a) ~~El tiempo de desarrollo~~ b) La metodología de trabajo c) Los recursos para el desarrollo de este d) Los docentes que aplicaron el proceso e) La temática para la creación f) Otro cual: La disposición del grupo (ciertas personas)</p> <p>Porque, ...</p> <p>Ya que el trabajo avanzaría de una mejor forma si el grupo tuviera una mejor disposición además la creación podría tener un desarrollo más favorable (ciertas personas en específico)</p>

Entrevista realizada por

Diseñado por	Revisado Por:	Validado por
<p>Daniel Esteban Robles Morales Jeanette Ivonne Caicedo Duque Estudiantes Maestría en Educación</p>	<p>Jennifer Mancera Tutora del proyecto de investigación Docente Especializaciones Fundación Universitaria Los Libertadores</p>	

Anexo D. Cartas Anónimas de los Estudiantes

Mamá no te he dicho que...

La verdad, desde hace mucho tiempo llevo intentando ser mejor en todos los aspectos posibles, como puede ser dentro y fuera de la casa, también dentro del colegio, realmente no siento que este logrando cambiar mucho, claro, ahora soy mucho más grande con más conciencia como debería ser pero a veces siento que no soy ni una pequeña parte de lo que realmente debería ser y no me hace sentir bien en lo absoluto, de poder pensar que estoy realmente solo y que ya no puedo confiar ni en mí mismo, a veces me siento como una carga demasiado grande debido a los muchos problemas que no solo tengo yo, también problemas que tienen los demás y que llegan a afectarme. Solo espero que esto no llegue a ser un problema más, y tampoco llegar a incomodar como lo hago siempre.

Papá no te he dicho que...

Desde el inicio de todo lo que pasó, fue un golpe en el corazón el escuchar: "ya no eres mi hija no tienes el derecho de ir a mi funeral a volver a saber de mí". Desde ese día hay un dolor por ser más palabras con rabia en un momento al cual no era el adecuado, las cosas no volvieron a ser igual, la herida que ya tenía por dejar de ver a mi papá lo más alto, lo más importante, a simplemente sentir que no era nada más que una mugre a ser algo insignificante para ti, pase de verte como un héroe, a unas personas que no tenía derecho a saber nada, el cual así sea mi padre ya no tendría derecho a llamarlo como tal.

El tratar de sanar todo lo que paso, todas las palabras, las acciones, no sirven desde ese día solo guardo dolor.

Papá, no te he dicho que...

No tengo toda la confianza que me gustaría tener, se que me la has otorgado pero se me hace complicado incluso expresarme cuando estoy contigo, no es nada persona, de hecho hasta hace poco empecé a tener una gran confianza con mi madre, talvez es mi forma de ser, además de no vivir contigo, por lo que supongo que simplemente no se expresarme bien, me encantaría escribirte o llamarte y contarte como me fue en el día, que comí, como me pinte las uñas, si me gustó una prenda de vestir que vi o si me gusta una chica, me encantaría hacer eso y más contigo, te amo mucho, eres junto a mi madre la persona mas importante de mi vida y por eso quiero poder lograr tener una buena relación, mejor de la que ya tenemos, mucho mejor....gracias papá.

Papá, no te he dicho que...

No te he dicho que cuando era pequeña me dolía que llegara el día viernes porque sabía que mi mamá se iba a molestar, ya que llegabas embriagado, tal vez a pelear o simplemente a hacer ruido, no te he dicho que me dolía el hecho de que te contaba lo que me hacían y decían en el colegio, las veces que me pegaban, molestaban, excluían y demás cosas en el colegio y tu no me creías, por eso preferí callar muchas de las cosas que hago o que me pasan, no las contaba por eso ya que sentía que iba a interrumpir algo importante que estarías haciendo, como cuentas o esas cosas de adultos. Esta parte también es para mi mamá, a los dos no les he dicho que me cortaba para sacar todo el dolor que sentía en mi interior. Papá no te he dicho que me dolió la muerte de nuestra mascota y que me volví a sentir sola y que por eso lloro todas las noches hasta, de pronto ni duermo. Papá no te he dicho que me duele

cuando tienes un día malo porque sé que lo vas a desgastar o con mi mamá o con mi hermana o conmigo, pero finalmente papá, no te he dicho que me siento orgullosa de tenerte como mi papá, independientemente de las cosas que acabo de mencionar tu eres el mejor papá del mundo, las cosas pasan por algo y sé que nadie nace sabiéndose todas, y mucho menos se sabe ser padre a la primera, a pesar de que no te dije todas esas cosas, has cambiado bastante tal vez simplemente te diste cuenta de que algo estaba mal y quisiste cambiar, realmente eso solo lo sabes tú, a lo que quiero llegar es... te amo y te amaré independientemente de todo.

Mamá, papá, no les he dicho que...

A pesar de la sobreprotección, nunca me sentí realmente protegida, tampoco les he dicho que siempre sentí ausencia por parte de ustedes, pero tampoco les dije que los admiro mucho y que a pesar de todo los amo.

Mamá no te he dicho que...

Desde que tengo memoria, siempre has estado para mí, pero muchas veces sentía que tenía que esconderte las cosas.

Muchas noches llore encerrada en mi cuarto, pensando en que hacer para que te sintieras orgullosa, pensé en estudiar más, ser la hija perfecta; esa que no te cause malestar, pero a pesar de mis esfuerzos, sé que te he herido y te pido perdón por los malos momentos que ocasioné.

Sigo intentando ser perfecta, jamás me has pedido perfección, pero es lo mínimo que te puedo brindar y aun así nunca será suficiente para mí, quiero que confíes en mí y puedas ver que lo doy todo para hacerte feliz y quiero vivir, vivir lo que llaman juventud y que tu puedas estar orgullosa de mí.

Mamá, no te he dicho que...

Eres mi motivación y mi ejemplo a seguir, sé que parezco estar bien y cuando te enteraste de lo que pasaba, te tomo por sorpresa, quisiera tenerte la suficiente confianza para decirte las cosas, contarte lo que me pasa y del cómo me siento, muchas noches he llorado y has llegado y has llegado tú a ser la razón de ello.

Te amo mamá, jamás te lo he dicho, pero te amo y te apreció demasiado y tengo un gran temor a perderte, sé que no me durarás toda la vida. Trato de ser buena estudiante y de casi tener las mejores notas, en serio que lo intento, pero simplemente no siempre se va a dar, de verdad que lo intento mamá...

No sé qué haré si no estás...

Papá, no te he dicho que...

No te he dicho que me gustan los chicos y las chicas.

Y me duele que pienses que la inteligencia es una antítesis de lo que soy.

No te he dicho que me dolió, esa noche donde me dijiste que no era humano.

No te he dicho que no me gusta que pienses que mi hermano es una carga...

Y no me gusta que pienses que yo soy un regalo en compensación.

No soy un regalo.

No soy tu recompensa.

Soy tu hijo.

Y no te he dicho que a veces sueño con que no lo fuera,

No te he dicho que me imagino universos en donde no estoy roto.

Que se supone que me amas y yo te amo

Y que siento remordimiento porque tal vez,

Solo tal vez...

No te he dicho que no te amo.

Mamá, no te he dicho que...

Estoy bien, ¿de verdad lo estoy?, la verdad no lo sé, simplemente existo dentro de un sin fin de personas. No te he dicho que.... Tus acciones al "reprender" como lo llamabas tú, no eran las mejores, tus acciones me dolían, tus palabras me dolían, tus manos me dolían, tú me dolías. No te he dicho que...El estar con mi otro ser, era verme en situaciones difíciles, los juguetes se opacaban y las puertas se cerraban, las canciones se volvían olvidos y tus palabras se volvían recuerdos. Esos recuerdos que impactaron mi mente, mis brazos, mis piernas, mi yo. No te he dicho que... Tocaba en cada puerta y todas me respondían, se mantenían encadenadas sin poder abrirlas, Pero...yo era esa llave para poder escapar y nunca verlas jamás. No te he dicho que...Un pajarito cantaba en mi oído, día tras día me recordaba mi pequeño terror, noche tras noche recordaba su cantar, y año tras año dejaba su marcar. No te he dicho que... La gota caía y yo solo veía mi reflejo, Mis mejillas apoyaban cada sufrimiento, La gota caía y yo solo quería la oscuridad, El negro donde podía ver tu mirar. No te he dicho que La sombra se volvía clara y yo me volvía oscura, El cuarto era cárcel y la cámara era una tortura, El laberinto era mi salvación, Y las palabras eran todo un horror. No te he dicho que...El anaranjado lo extrañaba todos los días, pero tus manos me detenían, solo quería verlo y saber que se sentía llenarme de su color y de su alegría. El teléfono sonaba y yo lo quería tocar, Mi sonrisa se notaba en el anaranjado de su mirar, La pantalla tenía el largo nombre escrito por detrás, ese diminuto poema el cual no podía nombrar.

Mamá si te dije varias cosas solo que tú no me escuchabas...

Mamá... ¿qué pasó?

Papá, no te he dicho que...

A veces no te digo que te quiero padre, pero, si te quiero mucho, no solo eres mi modelo a seguir, si no, quisieras que fueras como un amigo; pero no te cuento las cosas y eso es por miedo, miedo al que dirás, solo te quiero decir que te quiero mucho papá y que eres el mejor padre del mundo.

Y darte las gracias, me quedaría corto todo lo que te tengo que agradecer.

Papá, no te he dicho que...

Hola, me llamo, me gustan las mariposas porque me recuerdan a ti, tengo 17 años y sigo creciendo.

Yo estoy bien creo, me pega duro la adolescencia, sabes, mamá no te olvida, eres el amor de su vida, temo que se quede sola, por esperar a alguien como tú, sabiendo que no hay nadie como tú.

Nadie te ha dejado morir, todos los días escucho sobre ti, todos los días lloran por ti.

Temo profundamente que jamás podremos olvidarnos de ti, sabes esta no es una carta que te escribe la adolescente, no, es la carta que te escribe mi yo de tres años, que te mira en el umbral de la puerta y te dice que no te vayas.

Ahora está la de 6 años, que te mira en un sueño, ¡sueño en el que te despides y no te he vuelto a ver! Por qué no vuelves...

Y finalmente estoy yo, lo siento, no puedo, pero juro que lo intento, va a llegar ese día, yo lo sé, pero no estoy preparada.

Ya olvidé tu voz, tu cara, tu aroma, tu risa, tu presencia, pero nunca a ti, el amor nunca se ira y siempre seré tu niña.

Tu y mamá se darán cuenta que su amor brindo frutos.

Posdata// Algún día, pero hoy no, muchas más cosas por decir.

Papá no te he dicho que...

No me siento amada por ti el que se supone que es mi papá, el que debería ser el amor de mi vida por ser el primer hombre de mi vida porque ese hombre no dejaría que su

princesa aguante hambre o se quede esperando en la puerta su llegada para que le dé un abrazo, estaría todos los momentos de su pequeña hija, en su primera palabra que lo peor es que fue "papá", en sus primeros pasos, en su primer día de colegio, en darle la mano cuando tenga temor de algo de la vida, estar con ella sin importar qué tan lejos esté de ella, buscarle cualquier oportunidad para estar con su amada hija y no sacaría excusas para evitar verla porque hay cosas más importantes que su hija, un buen padre no dejaría a su hija sola todos los días, un buen padre daría su vida entera y hasta más por su bebé, un buen padre sacaría su pequeña hija a cualquier parte la llevaría a conocer el mundo junto con él, no la pondría a mendigarle para comer, siempre tendría un minuto de su tiempo para ella; Entonces querido papá te agradezco por darme una mierda de vida, gracias por dejarme sola.

GRACIAS

Mamá, no te he dicho que...

No te he dicho que me sigo autolesionando, que a pesar de estar yendo a terapias me sigo sintiendo mal o tal vez peor. No logro superar del todo lo que me pasó aquel día, hasta el día de hoy me sigo carcomiendo la mente y eso claramente es lo peor, ¿o no?, tal vez lo peor es que nunca te he dicho el hecho de que siento que no me quieres, de como con cada palabra de odio que me dices (aunque finja que esté bien), me hieres cada vez más y más.

No sé cuándo empezó el odio que hay entre las dos, y... tal vez no quiero solucionarlo, tal vez quiero que se quede así porque, Aunque suene raro de escuchar ya estoy acostumbrada y muy en el fondo prefiero que las cosas se queden así en vez de enfrentarme a algo desconocido...lo siento.

Papá, no te he dicho que...

Que aún recuerdo los días que pasábamos juntos cuando era niña, las tardes luego de la escuela donde me recogías y al llegar a casa jugábamos escondidas, cuando me cocinabas antes de tomarnos una siesta, antes de que te fueras a trabajar por las noches te despedidas de un beso en la frente, pero también recuerdo cuando se destruyó la familia perfecta, donde ya hablar contigo no era felicidad, era tristeza, ya no me visitabas, cuando hablábamos siempre terminaban en discusión y llanto, no te he dicho que todo lo que pasó me lastimó mucho, me dejaste un vacío grande en mi corazón, todas las veces que te necesite y no estabas, ver a esas niñas con su padre en el parque me rompía en dos, quisiera contarte tantas cosas pero siempre he sido esa chica fuerte, si te dieras cuenta de tus acciones te darías cuenta que lastimaste a esa niña interior que tanto amabas.

Pasé, viví y sufrí muchas cosas en tu ausencia, no te he dicho que siempre intenté tener tu aprobación, pero al no sentirla, no sentir que me amabas entre en depresión y ansiedad, quise irme de este mundo para darle fin a tus problemas y que tu vida fuera mejor sin mí, a pesar de todo te sigo amando.

Papá, no te he dicho que...

No siempre me he sentido seguro contigo, que, aunque te quiera demasiado la mancha que dejaste en mí por cómo me trataste nunca se ha ido, qué significas más de lo que he dicho que significas para mí y que aunque tus errores como padre no los notas, siempre espero que puedas cambiar y mejorar.

No te he dicho que siento que tan solo soy una carga innecesaria para ti en algunos momentos, a pesar de que te admiro por como eres como persona, que siempre he querido que

me notarás por lo que puedo dar y no por lo que tengo que dar, aunque yo mismo me oculto para que no me veas por miedo a tu rechazo o desaprobarción.

No te he dicho cómo me siento que no estás conmigo en el momento, aunque te esté viendo justo delante de mí, que hay momentos donde me haces falta, pero no sé cómo decirte lo que pienso sobre tu papel como padre.

No te he dicho cuántas veces me he arrepentido de embarrarla contigo en distintos momentos y que en ocasiones no te quiero ver, pero que, a pesar de todo esta letra y derroche, de los momentos en los que estuviste ahí y no, tú siempre serás mi padre aunque pueda que quieras que no sea así...

Mamá, no te he dicho que...

Tal vez no soy lo que tú esperas, que tal vez te voy a decepcionar, que te he ocultado muchas cosas y que el saberlas te va a romper el corazón, por eso preferí no decirte nada en un inicio, pero cuando fui creciendo la mentira y pasando el tiempo yo sabía que si lo decía ahora iba a ser peor.

No sé si lo vayas a saber que algún momento, pero si pasa, perdón por ocultártelo, no sabía cómo decírtelo y después se fue haciendo más y más difícil.

No sé si quiero decirte, ¿qué va a pasar después?, ¿seguirás confiando en mí?, ¿nuestra relación se romperá?

Esto también es difícil para mí es una parte muy importante para mí, es quién soy, y no sé si esa parte de mí te vaya a agradar, me costó mucho que a mí me agradara esa parte.

Perdón, por guardarte esto. Prometo que algún día lo sabrás.

Papi, no te he dicho que...

Te amo más que nada en el mundo y me duele mucho que no logres comprenderme.

Sé que quieres que sea la mejor persona del mundo y logre cumplir todos mis sueños, pero no te he dicho que tu exigencia me mata.

Quiero poder contarte todo sobre mi vida, pero siento que no le vas a dar la misma importancia que yo.

Tú eres mi persona favorita en el mundo, pero dudo de tu amor por mí por mí y mi mamá. ¿Porque la engañaste?, ¿no se supone que cuando amas a una persona no la hieres?

Papi, no te he dicho que lo siento, sé que también cometo errores, pero por favor no sientas decepción de mí, lo único que no quiero es llegar a decepcionarte. Lo único que quiero es que tú, mamá y yo estemos juntos por siempre.

Por favor no digas nunca más que estás decepcionado de mí.

Te amo por siempre Papochololulu.

Mamá, no te he dicho que...

Tengo mucho miedo a través de este papel y este lápiz no voy a lograr cambiar nada, y meterla que de otra forma tampoco. ¿Siempre voy a sentirme así?, ¿qué tal si las cosas no cambian?

Me siento pesada, y aunque he querido explicarte, nunca siento que lo comprendas. Me duele que lo intentes y falles de forma tan estruendosa, porque tanto amor debería ser suficiente...

Me libera muchísimo entender que no eres necesariamente mi amiga, así lo intentes.

No tienes que hacerlo.

Es peor de doloroso y desgarrador cuando después de abrirte mi corazón muchas veces lo usas en mi contra. Sé que no es tu intención, pero, ¿por qué?

No eres mi amiga. Eres mi mamá. Basta de intentarlo.

Te amo.

Papá, no te he dicho que...

No te he dicho lo mucho que te amo, que me has hecho feliz desde que tengo memoria, aunque me has hecho muy feliz también has causado mucho de mis llantos, que me grites ocasionó una gran ruptura en mí que hasta mis 16 años no he podido sanar, tengo miedo de los gritos, me ofenden y me dan miedo como cuando tenía 8, no te tengo miedo, pero recuerdo que por mucho tiempo no quise un abrazo tuyo por todo el rencor que tenía.

No te he dicho que me siento vacía y rota sé que siempre me dices que debo valorarme, pero no sé cómo hacerlo, que debo amarme pero es difícil quisiera cumplir cada cosa que dices pero no te he dicho que no me siento capaz, aunque siempre intentaste hacerme creer, creo que estoy rota.

Papá, no te he dicho que...

Te amo más de lo que te imaginas, a veces siento que no te lo puedo expresar como me gustaría y eso me duele.

Desde que tengo memoria ha sido el mejor papá que la vida me ha brindado, que me has enseñado muchas cosas, valores como el amor y el cariño, que me enseñaste a través de los años.

Recuerdo que me contabas historias todas las noches antes de dormir, y actuabas como las personas de ellas solo para verme y hacerme sonreír porque siempre me decías que eso era lo que más te gustaba, verme feliz. No puedo evitar pensar en ese suceso que me hizo cuestionar ese amor que siempre deseas tenerme. Creo que nunca lograré comprender porque lo hiciste. Porque todo lo que me habías enseñado se perdió con tan solo eso.

Me dolió mucho porque no solo me lastimó a mí, lastimó la niña de 6 años que tanto se divertía contigo.

Creo que con el tiempo he logrado sobrellevarlo y cada vez es menos doloroso.

Aun así siempre tendré conmigo los lindos momentos, y en medio de todo te perdono, porque te amo y sé que siempre seré tu motorcito de vida.

Anexo E. Poemas Alejandro Bejarano (Estudiante Participante)

EL HOMBRE QUE COLECCIONA ALMAS Alejandro Bejarano

A las seis de la tarde, las almas en
desgracia
Se encuentran haciendo fila para ser
inventariadas.
Y el reloj de pared que gira en eficacia,
Con sus estrictas agujas ignora las
plegarias angustiadas.
El coleccionista de almas una vez más
llora,
Pues este trabajo le está pesando y ora...
Por las veces que prometió que nunca
sufriría
Por creaciones tuyas y su falta de alegrías.
Y él ahora piensa que el empaque es
importante,
Porque el mundo al que llegan es muy
discriminante.
Y aunque esencia, risa y alma se supone,
es lo que importa...
Cantidad de delitos, indicador, no
reconforta.
Los cristales voladores en la habitación lo
están contemplando.
Son diamantes brillantes, que contienen a
los santos.
Y ese es el secreto que él nunca diría,
Que los asesinatos en tierra son una rima
vacía.
Y el apocalipsis ya ha llegado porque en
los mundos paralelos,
No existe situación en la que criaturas...
¡oh cielos!
Las seis de la tarde han golpeado a la
puerta.
Y la piel del coleccionista se siente un
poco muerta.
El primer hombre que llega es un hombre
con cuatro ojos.
Destinado a ser un diseñador, de esos
famosos.

Pero en la tierra los doctores aún no se
explican,
Como llegó a veintinueve veranos y no
fallecía.
Pero el destino es resiliente y a este no
concierne.
Porque milagros diseñados se encuentran
presentes,
(el coleccionista, da fe de estos, él es el
creador de milagros,
Y se siente impotente, por los procederes
magros).
El hombre le dice que se sintió muy vacío,
Y que en sus penas todo era muy
sombrio.
Pero que al ver doble la belleza, simétrica
le hablaba,
Le decía: es patética la falta de esperanza.
El coleccionista le da la mano, con
lágrimas contenidas.
Su alma siempre fue de las más bellas de
su compañía.
Y en un vapor de luces, el hombre de
cuatro ojos se larga.
Dejando en su estela un sabor a margarita
amarga.
Dos chicos siguen, lo miran con enojo;
Pues en sus sueños él les había
prometido,
Con algo de despojo
Que su amor era importante, que iba a
perdurar por siglos:
Los mataron en la esquina y están
desaparecidos.
Y lo que el coleccionista no dice, es que
esos errores ocurren,
Con su espejo de mil mundos, con
esquirlas intrincables.
Que, si es esta historia, entonces lo que
transcurre
Son dos lápidas pérdidas, sin apellidos
encontrables.
Y el sí quería, que sus nombres quedaran
en los poemarios.

Pero si este fuera un trabajo fácil, él no sería "El temerario".
 Y ahora que lo piensa, tal vez este nunca era el destino,
 "Encontrables" rima, pero no es un adjetivo.
 Y ellos al desvanecerse, una estela no es lo que dejan.
 Son cristales azules, símbolos de tristeza.
 Y lo más frustrante, el temerario piensa,
 Es que su humo a un cristal no regresa.
 La tercera es una mujer, una de sus consentidas.
 Y él estuvo ahí cuando la sogá ella erguía.
 Ha escuchado sobre el dicho que ronda:
 Que los más fuertes no saben decir la hora.
 Pues los segundos son los compañeros de las almas angustiadas,
 Y los minutos amigos de aquellas en desgracia.
 Las horas son para los que están resignados.
 Las fusiones, ellas no miran, no es necesario.
 Y él sabe lo que es cargar con un agujero que nadie llena,
 Es por eso que en un inicio él aceptó esta condena.
 Y en los ojos de la mujer está el cansancio acumulado.
 De un libro en otro idioma, nunca pronunciado.
 Está la perseverancia noble de aquella que lo intenta,
 Y los castigos perversos que a ella la complementan.
 Y cuando se dan la mano ella no se desvanece, así no pasa con estas almas.
 Fragmentos no comprendidos, pérdidas de esperanza.
 Y cuando el cuerpo de ella cae y escucha a ellos, ya vienen.
 Intenta tomarla, esconderla a tiempo.
 Pero el tacto es algo perdido en el viento.
 Y con impotencia hace lo que siempre ha hecho.

Un golpe al espejo y una nueva esquirla de aliento.
 Y cuando observa en otro universo ella llegó a vieja.
 ¡Qué cosas! Este es el verso correcto.
 Las seis han pasado y la fila es larga,
 Pero los cristales a su alrededor al temerario milagroso le hablan.
 Le dicen: es tu destino, tu así lo aceptaste.
 Crear las personalidades de un dios manifestante.
 Y le dicen que le advirtieron.
 Que la tierra no era la correcta.
 Pues los santos llegan,
 Y a el hombre le importa solo la cubierta.
 El coleccionista no mira la hora, ya te ha explicado por qué.
 Pero eso no importa, las letras lo hacen sentir cobarde.
 Y son las seis de la tarde.
 Y las almas desgraciadas hacen fila para ser inventariadas.

LA CASA DE LOS MIL ESPEJOS **Alejandro Bejarano**

En la casa de los mil espejos,
 Se encuentra un soñador hambriento.
 Y cuando lo saludan sus reflejos,
 A sus memorias las lleva el viento.
 En este pequeño bolsillo de existencia,
 Se encuentra todo lo que él pudo haber sido.
 Pero solo el olor de algo hervido,
 Es su compañero, que paciencia.
 Las leyendas dicen que la configuración de realidad,
 Está conformada por las decisiones no tomadas,
 Pues la ausencia de finales es la barbaridad
 Y las ramificaciones de flores bordadas.
 Un espejo invita al mundo del revés,
 Y al saludarlo con caricias tu no ves
 Ninguna memoria de tu infancia conocida:

El reflejo es un niño sin traumas ni
heridas.
Otro espejo, este circular,
Parece el más aburrido.
Porque, aunque otros reflejan cambios y
maldad,
Este solo muestra un soñador y su gusto
por lo hervido.
Lo que la gente no sabe es que este
espejo es una ventana.
Y que, si hay un soñador en otro lugar, es
a través de este que va a mirar.
Pues el espejo circular hace un registro en
la semana.
Del único hombre en el universo que no
encuentra su existencia particular.
El tercer espejo es el espejo esquirlado.
En él se mezclan los aviones de papel, los
mundos de relojes y los niños de cristal.
Y este es el lugar favorito del hombre
desgastado.
Aquí oculta su añoranza por una falta de
final.

