

Memorias

Laboratorio de artes visuales-Intercambios gestuales

Bojacá--Chía---Tunja

Colectivo Otro 2014.

Laboratorio de artes visuales
Intercambios gestuales Bojacá- Chía-Tunja 2014

CUERPOS PRESENTES
CNEBBO2 NARRADOS

DISEÑO, REALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL LABORATORIO

© **Colectivo Otro 2014**

Laboratoristas:

Melvy Marcela Bocanegra Cifuentes (Coordinadora General)

Diana Castillo Rincón (Coordinadora Local)

Marcela Garzón García

Mónica Marcell Romero Sánchez

APOYOS INSTITUCIONALES

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura

Asociación Mutual Entre las Artes

Alcaldía Municipal de Bojacá

Secretaría de Desarrollo Social de Bojacá

Secretaría de Cultura de Bojacá

Alcaldía Municipal de Chía

Secretaría de Desarrollo Social – Dirección de Acción Cultural de Chía

Unidad de Atención e Inclusión a la Diversidad –UNID- de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD- sede Tunja

COORDINADORAS LOCALES

Bojacá : Paola Córdoba

Chía : Sara Patricia Rodríguez

Andrea Quecán

Tunja : Luz Yarime Coy Guerrero

AUTORÍA DE TEXTOS

© **Colectivo Otro**

© Sandra Álvarez, Melvy Bocanegra, Diana Castillo, Andrés Castro, Marcela Garzón, Leidy Gómez, Suander Lerolle, David López, Yenit Matambachoy, Virginia Niño, Mónica Romero, Angélica Sabogal, Meridiana Sandoval, Diego Silva y Fabio Torres, 2014

© Dirección de Artes, Ministerio de Cultura, 2014

© Asociación Mutual Entre las Artes, 2014

Participantes Bojacá:

Adela Peñaloza
 Angie Carolina Parra
 Blanca Hortúa
 Brayan Hernández
 Deisy Poveda Mendoza
 Denys Valeria Parra
 Diana Carolina Hernández
 Valero
 Diana Marcela Parra
 Emma Delgado
 Jenifer Paola Parra
 Jorge Martínez
 Juan David Cuervo
 Karen Yiseth Valero Parada
 Leidy Geralinet Caicedo
 García
 Liliana Cubillos
 Luisa Fique
 Luz Marina Martínez
 Marina Poveda
 Milena Suarez
 Ofelia Valero
 Paola Andrea Córdoba Ruiz
 Paula Jimena Montaña Amaya
 Sandra Milena Poveda
 Víctor Julio Amaya Peñalosa
 Wendy Lorena Wilches
 Ximena Hernández

Yolanda González

Participantes Chía:

Adriana Peraza Cervantes
 Andrea Quecán Navarrete
 Andrés Fernando Castro
 Ovalle
 Canda Daniela Méndez López
 Carlos Alberto López Ochoa
 Carlos Andrés Zapata
 Sánchez
 Claudia Rodríguez
 Cristhian Ríos Portugués
 David Alberto López Alvarado
 Diego Julián Silva Reyes
 Doris Herminia Cruz Cruz
 Gladys Garzón Forero
 José Arévalo Sandoval Pico
 Leidy Daián Gómez Villanueva
 Lina Rocío Riveros Almonacid
 María Angélica Sabogal
 María Consuelo Gracia
 Meridiana Sandoval Romero
 Nancy Ximena Rodríguez
 Garzón
 Rentería Campaña Tatiana
 Roberto Fabio Torres
 Sandoval
 Sandra Teresa Álvarez Prieto

Sofía Peña Torres
 Suander Lerolle
 Virginia Stella Niño Zorro
 Yenith Patricia Matabancho
 Luna
 Zonia Patricia Herrera Luna

Participantes Tunja:

Adriana Patricia Matamoros
 Pulido
 Anilsa Yibeli Huertas Cruz
 Diana Tuta Penagos
 Eliana Marcela Ortiz Becerra
 Héctor Fabián Arias Mesa
 Juan Carlos Pérez
 Juan Felipe Pérez Coy
 Ledis Alejandra Rodríguez
 Barón
 Luz Dary García Ramírez
 Luz Yarime Coy
 María Esperanza Cárdenas
 Reyes
 María Flor Silva
 María Yaneth Ojeda Soler
 Nancy Rocío Vanegas Toba
 Rosmira Fonseca Fajardo
 Sergio Andrés Pérez Coy
 Yaneth Rocío Gómez Millán

DISEÑO Y MONTAJE EXPOSICIÓN CUERPOS PRESENTES, CUERPOS NARRADOS

Colectivo Otro: Melvy Bocanegra, Diana Castillo, Mónica Romero, Marcela Garzón

Gimnasio Fontana: Ángela María Tapia Herrán, Camila Pacheco Bejarano, Daniela Murillo Gandur, Emiliano Torres Quintero, Laura Sofía Ruíz Cháves, María Alejandra Ríos Bautista, María Candelaria Comarín Lisante, María Paula Abello Contreras, Mariana Gómez Blanco, Natalia Victoria Cepeda, Paula Andrea Jiménez Herrera, Sebastián Llanos Orozco, Sofía Liceaga Frencher.

TABLA DE CONTENIDO

INTERCAMBIOS GESTUALES:

Experiencias artísticas desde la diversidad.....	6
¿DE DÓNDE SURGE INTERCAMBIOS GESTUALES?.....	7
LABORATORIO 2014: BOJACÁ, CHÍA Y TUNJA.....	10
Cuerpo desde el territorio.....	11
Cuerpo hecho imagen.....	12
Cuerpo hecho objeto.....	13
Cuerpo hecho palabra.....	14
Cuerpos Colectivos.....	15
Primer Módulo Bojacá.....	16
Segundo Módulo Bojacá.....	24
Tercer Módulo Bojacá.....	34
Primer Módulo Chía.....	16
Segundo Módulo Chía.....	24
Tercer Módulo Chía.....	34
Módulo Especial Tunja.....	64
EXPOSICIÓN CUERPOS PRESENTES, CUERPOS NARRADOS.....	68
TEXTOS REFLEXIVOS DE LOS PARTICIPANTES DE CHÍA.....	70
<i>Reflexión</i> Sandra Álvarez.....	70
<i>El aula de Clase. Juego de roles.</i> Andrés Castro Ovalle.....	71
<i>El arte: generador de estrategias educativas</i> Leidy Daián Gómez.....	73

Reflexión Suander Lerolle.....	76
Póngase en las huellas del otro. David López.....	79
Reflexionando sobre el quehacer pedagógico Yenit Matambachoy.....	82
Acciones de diálogo como hecho artístico Virginia Niño.....	84
Reflexión Angélica Sabogal.....	87
Diseño actividad de uso del objeto relacional Meridiana Sandoval, Virginia Niño, Claudia Rodríguez, Leidy Daián Gómez, Gladys Garzón.....	90
Arte escénico, pedagogía y discapacidad Meridiana Sandoval.....	91
Reflexión Diego Silva.....	93
Discapacidad y arte Fabio Torres.....	102
<hr/>	
BIBLIOGRAFÍA	108

INTERCAMBIOS GESTUALES

Experiencias Artísticas desde la diversidad

El Laboratorio “*Cuerpo y Diversidad en el Arte. Intercambios Gestuales*” es un espacio único en el país al vincular **el arte, la educación y la discapacidad**. Se caracteriza por albergar en una misma experiencia a personas con diferencias muy marcadas en edades, habilidades, condiciones, formaciones y situaciones económicas y sociales. Nuestros grupos comprenden niños desde los 3 o 4 años hasta adultos mayores de 80 años, con y sin discapacidad, algunos no han acabado su primaria, otros tienen posgrados. Trabajamos con comunidades como forma de enriquecer a cada individuo, hacemos énfasis en la experiencia estética, promovemos las agrupaciones, la gestión comunitaria, la comprensión de las realidades particulares a partir de la diversidad y la multiplicidad del arte.

Las personas que participan en el Laboratorio se convierten en nuevos líderes regionales que promueven experiencias con la discapacidad mediadas por el arte, la reflexión, la sensibilidad, el reconocimiento y la valoración de movimientos sociales de cooperación como los grupos familiares o las comunidades educativas. Desarrollamos una idea de la cultura nacional como un proceso dinámico y dialógico, múltiple, capaz de recoger los intereses, saberes y prácticas que dan cuenta de la diversidad del país. Nuestra apuesta es construir una Colombia más sensible, respetuosa, capaz de valorar la diferencia como su rasgo distintivo.

¿ DE DÓNDE SURGE INTERCAMBIOS GESTUALES?

En 2008 se creó el **Colectivo Otro** como una articulación de profesionales de las artes, la educación y el trabajo comunitario que propenden por la formación, la investigación y la puesta en práctica de procesos de intervención artística, educativa e investigativa que inciden en la transformación de las condiciones de exclusión que viven algunas personas.

El **Colectivo Otro** es una suma de experiencias desarrolladas con artistas y comunidades, que ha nacido para poner en práctica los discursos emergentes de inclusión desde la equidad y para fortalecer las capacidades artísticas de quienes tienen sus intereses puestos en los cuerpos diferentes como cuerpos poéticos, que interpelan al contexto que brinda la exclusión como realidad delante ellos.

Para alcanzar sus propósitos, el Colectivo Otro creó el proyecto “**Intercambios Gestuales**”, realizándolo desde 2008 en diversas regiones del país en el marco de los Laboratorios en Artes Visuales del Ministerio de Cultura. Tuvo lugar en Bogotá 2008, Tulúa 2010, Cali 2011, Tunja y Facatativá 2012 y 2013, y Bojacá, Chía y Tunja en 2014. También realizó la Primera Fase de Reconocimiento de Experiencias en Arte y Discapacidad del País, para la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura en 2011.

Durante los siete años que el Colectivo Otro ha desarrollado esta propuesta, distintas comunidades colombianas han aportado a **la construcción de una mirada hacia la**

discapacidad fundamentada en la potencialidad, la oportunidad y la diversidad, promoviendo acciones preventivas y transformadoras.

Como Colectivo, hemos notado que hay ideas muy arraigadas en nuestra sociedad, donde se entiende la normalidad desde una concepción occidental, patriarcal y platónica, haciendo que consideremos al grupo de los hombres racionales blancos y las mujeres longilíneas objetualizadas como el ideal humano. De esta manera, todo aquel que sea mestizo, amarillo, rojo, negro, alto, bajo, ancho o muy delgado, homosexual, transexual, libertario, irreverente, muy viejo, que se contonee demasiado o que sea muy sensible, hará parte de “lo diferente”.

Muchos programas han tratado de *incluir lo diferente*, sin darse cuenta que esta premisa abre más la distancia entre unos y otros. Desde el Colectivo Otro, consideramos al ser humano como una entidad viviente con cualidades sensibles, racionales, estéticas y espacio – temporales; susceptible de mirarse a sí misma a la distancia, de construirse, transformarse o establecer relaciones con el mundo y con otros seres, que posee como instrumento ontológico su cuerpo que a la vez es único e irrepetible. **Esto nos permite darle un giro cualitativo al término “diferencia” pues no supone un grupo de personas con alguna característica particular que se aleje de la normalidad sino una condición ineludible de nuestra naturaleza.** Ningún ser humano es igual a otro, todos somos diferentes, nuestra huellas, nuestro iris, nuestros potenciales físicos, psicológicos o cognitivos; no existe entonces, aquella normalidad.

Hubo momentos en la historia en que los grupos humanos consideraban la discapacidad como una característica positiva que denotaba habilidades especiales o rasgos distintivos de superioridad y liderazgo frente al grupo, en otros momentos, concepciones platónicas de

perfección, belleza o utilidad comenzaron a considerar estas situaciones como destructivas, disruptivas e indeseables. Lo cierto es que la discapacidad hace parte de nuestra especie; todos tendemos a ella por vejez, enfermedad, riesgo en prácticas corporales, hábitos, accidentes o violencia.

La discapacidad causa movimientos sensibles en la comunidad por la imagen tan real de la frágil condición humana y por la dependencia que de ella se desprende. El estado no garantiza los sistemas necesarios para llevar una vida digna, minimizando la situación discapacitante y desarrollando el potencial de la condición en la persona, lo que provoca que las familias asuman totalmente el cuidado, educación y atención de sus parientes.

Consideramos que el desarrollo humano depende de las relaciones cooperativas que las personas establezcan, posibilitándose mutuamente el mayor nivel de autogestión, creatividad, expresividad y disfrute de su vida en la tierra. **El Laboratorio entonces, promueve la gestión comunitaria abordada desde campo del arte, que ofrece prácticas, saberes, estéticas y formas de acercarse al mundo donde la diferencia constituye la riqueza de transformación creativa de la realidad.**

LABORATORIO 2014: BOJACÁ, CHÍA Y TUNJA

En 2014, el Laboratorio se desarrolló en dos municipios del departamento de Cundinamarca y en una ciudad de Boyacá.

Bojacá (Cundinamarca) se caracterizó por aportar al Laboratorio desde el ámbito familiar, los vínculos primarios y los oficios del campo, situación que muchas veces es dejada de lado por la experiencia académica e institucional, pero que fue el detonante para pensar en procesos más ambiciosos, que fortalezcan todas las dimensiones del ser humano y que reconozcan a todos los que de una u otra manera están implicados en una situación discapacitante. **Bojacá es una comunidad que acoge, protege y cuida a sus discapacitados, tratándolos con respeto e igualdad, pueden disfrutar libremente del espacio público y estar seguros en el municipio.**

Chía (Cundinamarca) por su parte, tiene amplios programas de atención social lo que reúne profesionales de diversas disciplinas, consolidándose como el grupo donde florecía la reelaboración de saberes y prácticas y la validación de nuevas maneras de entender la discapacidad, la creatividad y los procesos plásticos diversos. **Los participantes se acercaron a la reflexión académica escribiendo documentos sobre las relaciones del arte y la discapacidad en sus labores cotidianas con la población.**

En Tunja (Boyacá) se realizó un módulo para los estudiantes de psicología que hacen sus prácticas en la Unidad de Atención e Inclusión a la Diversidad (UNID) de la Universidad

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con sede en esa ciudad. Fue la ocasión para que los participantes se acercaran por primera vez a al arte desde la diversidad y establecieran preguntas sobre sobre sus propias acciones, emociones e ideas.

En esta oportunidad nos propusimos generar procesos de reflexión plástica a partir de cinco núcleos:

Cuerpo desde el territorio: relaciones espaciales, geográficas y simbólicas con el lugar que se habita; **cuerpo hecho imagen:** el cuerpo como lugar de las imágenes; **cuerpo hecho objeto:** la materia como canal, túnel, puente para relacionarse con el otro; **cuerpo hecho palabra:** narraciones, descripciones y memoria; **y, cuerpos colectivos:** vínculos afectivos, prácticas de cuidado y comunidad.

Cuerpo desde el territorio

Pensar el cuerpo desde el territorio requiere fijar la atención en las relaciones espaciales, geográficas y simbólicas con el lugar en el que se habita. El territorio se constituye por la acción cotidiana de una persona o un grupo sobre él; si todos los días recorremos los mismos senderos, estos van tomando forma, van abriéndose, van configurándose, pero además nos proporcionarán el lugar del acontecimiento social. Quiere decir, que el territorio posee características geográficas propias y es dotado por las personas de unas características simbólicas, relacionadas con el impacto social de esa geografía y por las vivencias que en ella se desencadenen.

En relación a la discapacidad, nos preguntamos sobre el acceso, la posibilidad del disfrute, del intercambio y de la participación activa de todo ser humano en la construcción de

territorios en comunidad, tales como: espacios educativos, artísticos, familiares, vecinales, entre otros.

Otra metáfora que impacta nuestro trabajo es *el cuerpo como territorio individual y colectivo*, donde se hacen evidentes las construcciones culturales sobre el cuerpo y la discapacidad y la oportunidad individual de transformarse.

Cuerpo hecho imagen

Concebimos el cuerpo como el lugar de las imágenes, el espacio donde ellas cobran sentido y donde nosotros mismos nos presentamos al mundo. Nuestra corporalidad, a través de sus gestos y movimientos, es ya una imagen, aquella unidad simbólica que nos habla de experiencias vividas, de pensamientos y de emociones.

En la discapacidad el cuerpo hecho imagen es una posibilidad de comunicación, de expresión y de creación. Todos hemos estado en una etapa en la que llorar es el único camino por el que podemos manifestar nuestras emociones y deseos y hemos notado que son señales perceptibles, comprensibles para los demás, entonces, buscamos ampliar la sensibilidad con la que tratamos a un bebe a todos los momentos de la vida humana, para que deje de importar un diagnóstico y nos dispongamos a comenzar un recorrido con el otro, conocerlo, observarlo, escucharlo, tratar de entenderlo, permitirnos abrir nuevos canales de comunicación.

Partimos del reconocimiento de la única y diferente corporalidad que tiene cada participante, proponiendo ejercicios de integración de la mente, el afecto y el cuerpo, fijando la atención en las cualidades del movimiento como los niveles, las velocidades, los

tamaños, las extensiones y las direcciones, estos principios van adquiriendo su propia identidad y particularidad cuando el desplazamiento de un lugar a otro implica relaciones consigo mismo, con los objetos y con los demás seres humanos.

Cuerpo hecho objeto

Por un lado, los procesos de reflexión plástica o de creación artística tienen por naturaleza vínculos con los **objetos y materiales** para erigir una obra, pues estos actúan como puentes, detonantes, lazos o símbolos que posibilitan la comunicación. Por el otro, los objetos que se escapan al mundo del arte, que son cotidianos en nuestras vidas, también nos presentan una carga simbólica de lo cultural y las formas que tenemos de vivir.

En el primer caso, los participantes tienen la experiencia de sentir la libertad y la autogestión de la creación artística, viendo en el objeto final el reflejo de una individualidad que en la discapacidad, muchas veces está oculta. Situaciones que pueden desencadenar dependencias vitalicias para comer, bañarse, desplazarse, vestirse, entre otras, hacen que el sujeto se despersonalice, pierda responsabilidad sobre sí mismo y olvide su capacidad de autogestión; el arte le permite al sujeto renovar su autoimagen y comprenderse en la autonomía creativa como un ser donde la dependencia es todavía dinámica, no estática o condenatoria.

En el segundo caso, nos olvidamos que los objetos están al servicio de los seres humanos y no al revés, por lo que acostumbrados al único pincel o cepillo de dientes que hay, afirmamos que la persona con discapacidad motora no puede pintar o asearse, cuando el problema radica en que el instrumento no es útil para aquella función corporal. Algunas

parálisis cerebrales espásticas permiten solo ciertos movimientos corporales restringidos lo que debería representar un reto en el diseño industrial.

Como laboratoristas proponemos ejercicios donde el objeto pasa a ser una extensión del cuerpo que amplía sus capacidades y posibilidades; objetos que narran y significan. A partir del reconocimiento de nuestro cuerpo como territorio de construcción de conocimiento generamos experiencias en las que los objetos cotidianos establecen un vínculo con el otro.

El objeto pasó a ser un mediador, un facilitador o un detonante de experiencias para contestar preguntas como: ¿Puedo establecer un vínculo con otra persona que no puede verme u oírme o que se mueve de formas a las que no estoy acostumbrado? ¿Cómo poder acercarme a ese otro quien no soporta la cercanía de mi cuerpo? ¿Cómo permito que la persona con discapacidad se sienta responsable de sus propias acciones sensibles?

Cuerpo hecho palabra

Hemos heredado de nuestras culturas aborígenes la tradición de la narración oral, ahora considerada como patrimonio inmaterial; tenemos refranes, dichos, historias, poesías, trovas, canciones y expresiones que marcan nuestra vida por su alto contenido cultural, moral y pedagógico. En el Laboratorio, hemos querido rescatar la palabra como un lugar donde también acontece el cuerpo, donde se iluminan nuestras ideas acerca de la discapacidad y desde donde podemos preguntarnos por su naturaleza social.

La palabra también es materia de creación artística y a través de ella, lo participantes han tenido la posibilidad de experimentar, de nombrar y de concebir una Colombia distinta. En

Bojacá por ejemplo, nos pidieron que habláramos ahora con el término “Capacidades Diversas” para referirnos a la discapacidad, pues consideran que dicha expresión abarca mejor el sentido y el afecto con el que ellos acogen a cada miembro de su comunidad.

La palabra también permitió recrear historias, ligar conceptos, abrir preguntas e imaginar nuevas formas de concebir la realidad, nominarla distinto.

Cuerpos Colectivos

El cuerpo como imagen o unidad simbólica, no es una construcción puramente individual. La sociedad ejerce diversas fuerzas sobre los sujetos para determinar su imagen y forma, de manera que el cuerpo colectivo constituye aquella idea generalizada que vive en cada una de las personas. **El laboratorio busca cuestionar el cuerpo colectivo bajo dos lentes: las prácticas de cuidado y las prácticas pedagógicas en relación al arte.**

Las prácticas de cuidado y el afecto son conceptos muy fuertes en la discapacidad, pues generan entre el cuidador y la persona relaciones de intimidad, confianza, cariño, agradecimiento e incluso deuda. Para que estas relaciones sean constructivas ponemos en juego la interdependencia como una dinámica donde todos recibimos y damos y donde reconocemos el valor de la interacción social para la construcción del tejido cultural y de la vida personal. Buscamos que cada participante sea consciente de su aporte a la comunidad a la vez que reflexiona sobre lo que para él significa vivenciar la diversidad en el otro.

Las prácticas pedagógicas también generan cuerpos colectivos. Sobrevaloramos la capacidad cognitiva del ser humano dejando de lado la potencialidad sensible, corpórea,

estética, espiritual o afectiva de una persona; solemos preocuparnos mucho porque la persona con discapacidad cognitiva lea, cuente, sume, una puntos, iguale formas, maneje el espacio del renglón, memorice. Observando la educación desde el arte, vemos que entre más diverso sea ese cuerpo colectivo, entre más posibilidades de divergencia existan, más rico será el grupo y la experiencia artística más fructífera. Hace parte de la disciplina que cada artista tenga desarrollos únicos, que cada obra surja de una intención distinta; desde el arte, nos importa tanto un desarrollo cognitivo como uno estético, como uno sensible. Nuestra propuesta entonces, es que **a partir de la experiencia artística reconozcamos al otro en sus potencialidades y diferencias como parte integral, activa e indispensable de un grupo, capaz de aportar a la transformación simbólica de una sociedad y de disfrutar de su oferta cultural y artística.**

Intercambios Gestuales es un espacio de redes, de espejos, donde se escuchan con frecuencia expresiones como *dejarse afectar, abrirse al otro, construir experiencias, compartir, dejar, despojarse o reconocer.*

Primer Módulo Bojacá

Laboratorista Melvy Bocanegra Cifuentes

Iniciamos el Laboratorio “Cuerpo y Diversidad en el Arte. Intercambios Gestuales 2014” el 21 y 22 de Junio en el Hogar Día “La Sagrada Familia” del Municipio de Bojacá (Cundinamarca). El grupo de 27 personas se conformaba por 23 mujeres y 4 hombres. 19 de ellos mayores de edad entre los 19 y los 56 años. 8 menores de edad entre los 5 y los 17 años. 8 con discapacidad. 3 personas en proceso de alfabetización, 2 en preescolar, 5 tienen estudios de primaria, 8 de bachillerato, 2 técnicos, 4 de pregrado, 2 personas

desescolarizadas. Más del 90% de los participantes se ocupan de las labores del hogar y del cuidado de sus familiares¹.

La propuesta de trabajo se proponía abordar los lugares de las artes en los procesos formativos, concibiendo la creación como un acto educativo que transita de lo individual a lo colectivo. A partir del diálogo sensible y creativo con diversas manifestaciones artísticas e imágenes del cuerpo, se abren espacios de reflexión sobre el contexto social y cultural de los participantes, los imaginarios alrededor de la discapacidad y la inclusión social.

Durante el módulo los participantes abrieron preguntas sobre la naturaleza de la discapacidad centrándose **en lo que tenemos en común** y no en aquello que nos diferencia. Se realizaron experiencias para reconocer las dinámicas regionales frente a la discapacidad y el lugar de las artes en la cotidianidad de la población. Las actividades de carácter experiencial – constructivista, aportaron a discusiones sobre la amplitud de los sentidos, el cuerpo individual y el cuerpo colectivo, las inteligencias múltiples, la creatividad, las cartografías sociales y la relación del arte con sus oficios cotidianos.

Problemas /preguntas /Objetivos	Reflexión
<p data-bbox="302 1287 699 1325">RESPIRACIÓN Y MOVIMIENTO</p> <p data-bbox="232 1402 773 1497"><i>Redescubrir las capacidades perceptivas del cuerpo.</i></p> <p data-bbox="337 1577 667 1614"><i>Amplitud de los sentidos.</i></p>	<p data-bbox="805 1262 1401 1650">Abrir el Laboratorio implica un ejercicio fuerte en constitución de grupo y generación de sentimientos de compromiso y afecto con el proceso. Para desbloquear las potencialidades expresivas de cada persona y establecer un ambiente más cálido para la experiencia artística, se realizan ejercicios</p>

¹ Datos extraídos de las inscripciones de los participantes.

donde el cuerpo en movimiento es el protagonista.

De acuerdo con Alexander Lowen (1965), las principales causas de la enfermedad física o psicológica son la restricción de la respiración y la limitación de la motilidad. De manera que **se inicia por una revisión de la respiración como un acto consciente, notando que mientras más profunda sea ésta, más intenso es el sentimiento y la sensación del movimiento.**

Mejorar la respiración permite, por ejemplo, mayores desarrollos en la discapacidad cognitiva por la oxigenación cerebral, mayor control de emociones en discapacidades psicológicas, alcanzar mayores niveles de concentración en personas autistas o ampliar la posibilidad motora en flexibilidad o extensión. La mayoría de las personas tienen respiraciones poco profundas, tienden a retenerlas ante cualquier situación de tensión, pocas llevan el aire hasta el vientre y nunca visibilizan como el oxígeno llega al dedo meñique del pie. Esta conciencia también es **la conciencia del cuerpo**. Los participantes de Bojacá notaron al final de los

	<p>ejercicios que pocas veces respiran profundamente y que nunca antes habían sentido que respirar implica todas las partes de su cuerpo. Los ejercicios de movimiento buscan integrar el control y la espontaneidad, permitiendo establecer nuevos lugares de encuentro con el otro, reconocerse en un lugar distinto al lenguaje oral. Los ejercicios también aludían a metáforas de interdependencia: generación de puentes, equilibrio de pesos, entre otros.</p> <p>Revisamos la capacidad perceptiva del cuerpo en todos los sentidos, jugamos <i>yo también siento con la rodilla</i> para la exploración táctil e hicimos un recorrido sensorial donde las personas con discapacidad llevaban a sus cuidadores con ojos vendados a re-conocer el Hogar Día: sus olores, texturas, distancias, sabores, sonidos, etc. Este cambio de roles permitió establecer el primer cuestionamiento hacia el concepto de discapacidad, permitiendo que pudiéramos ponernos en los zapatos del otro.</p>
<p>EL CUERPO INDIVIDUAL Y EL CUERPO</p>	<p>Se propone a los participantes de Bojacá la</p>

COLECTIVO**CREATIVIDAD**

construcción de una imagen que simbolice sus relaciones con el arte y la discapacidad a partir de la unión de varios cuerpos y trazando su contorno. Esto supone varios problemas: a) cómo pensamos la huella del cuerpo o cómo trasladar una imagen tridimensional a una bidimensional; b) cómo involucramos los diferentes cuerpos en sus formas y potencialidades para generar una unidad; c) cómo ponernos de acuerdo sobre las concepciones acerca de la discapacidad.

Los diferentes grupos de Bojacá usaron imágenes de animales y viviendas para simbolizar el movimiento, el afecto como *aquello que tenemos en común* y la acogida del municipio hacia todos sus pobladores.

En la socialización, la mayoría de participantes usaban posesivos colectivos para referirse a los espacios, territorios y situaciones de vida.

Con la premisa de *hacer las cosas de forma*

Inteligencias múltiples
Pensamiento divergente
Hacer de otras maneras

diferente o idear nuevas maneras de crear, iniciamos ejercicios que permitían diferenciar entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, haciendo énfasis en la integración de los dos hemisferios cerebrales con ejercicios de cruce de la línea media y partiendo de problemas que tienen más de una posibilidad de resolución. Se dialoga sobre enfoques pedagógicos basados en la perspectiva de derechos donde se reconoce a cada individuo en sus potencialidades y se propone el Tic, Tac, Toe como una actividad de *diferenciación*² que permite llegar a un mismo objetivo a través de caminos distintos.

Durante la sesión se reflexiona acerca del desarrollo de la creatividad, poniendo especial énfasis en los procesos apreciativos, ya que muchas veces los cuidadores de personas con discapacidades profundas, en donde su nivel de respuesta al estímulo es mínimo, dejan de proponer ambientes motivacionales. **La percepción corporal posee cualidades conscientes e**

² Para ampliar información sobre la *diferenciación* consultar: TOMLINSON, Carol Ann. (2005) *Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

inconscientes que se manifiestan en la voluntad de accionar, en los afectos o en la imaginación, que para una persona encerrada en su propio cuerpo será su única salida.

ARTE Y FORMACIÓN

Desarrollo integral a través del trabajo artístico

Ámbito familiar

El grupo de participantes de mostró un especial interés en el desarrollo de los procesos afectivos de las personas con discapacidad. A través de ejercicios de contacto, movimiento, diálogo y creación, establecimos un espacio donde era posible revisar el aporte de las prácticas artísticas en este campo. Llegamos a la conclusión que el desarrollo humano siempre es integral, de manera que al alcanzar un proceso en cualquier dimensión siempre repercutirá en las otras. Específicamente, **consideramos que la experiencia creativa incentiva la autoestima, la autoconciencia, la toma de decisiones, la autonomía, la capacidad para resolver problemas, la comprensión del mundo físico o de los diferentes lenguajes, entre otras.** Para la creación de una obra, el artista piensa de forma sistémica, contempla las posibilidades infinitas de manipulación de la materia y finalmente decide la acción que

ejercherà sobre ella.

En 2011, el Laboratorio se desarrolló en Cali con participantes de la Fundación Estímulos, donde forman a las personas con discapacidad para que sean profesores de artes de la misma institución. Conocí hombres y mujeres con un saber, un trabajo digno, con autonomía, con libertad de decisión; al hablar con ellos manifestaban orgullo de hacer parte del *cuerpo docente*.

Las actividades buscaban poner en crisis la distancia que separa el arte de los oficios cotidianos y los procesos formativos de la vida familiar. De esta manera se abrió la pregunta por la relación de las prácticas artísticas con las prácticas de cuidado para el desarrollo de los procesos afectivos en los núcleos primarios.

CARTOGRAFÍA SOCIAL

Co creación – comunidad y discapacidad

Para situar todos estos temas y problemáticas alrededor de la discapacidad se propone crear una Cartografía Social donde se ubican territorialmente todos los sitios culturales, de interés, empresas e instituciones que pueden aportar al desarrollo de la comunidad diversa. La ubicación funciona como una referencia

visual para analizar todas las redes que existen o pueden existir para apoyar procesos y para cuestionarse sobre el disfrute del espacio y la apropiación de la tierra.

Segundo Modulo Bojacá

Laboratorista Diana Castillo

Acompañante Marcela Garzón

Los días 05 y 06 de Julio tuvo lugar el segundo módulo en Bojacá. Se planteó teniendo en cuenta las particularidades de los asistentes y lo acontecido en el módulo anterior. Los ejercicios se propusieron teniendo en cuenta las relaciones que construyeron los participantes frente a los conceptos **arte, educación, cuidado y discapacidad**.

Problemas /preguntas /Objetivos	Reflexión
<p style="text-align: center;">SENSIBILIZACIÓN</p> <p><i>El cuerpo en relación al espacio, al otro y a los materiales.</i></p>	<p>El segundo módulo en Bojacá se planteó teniendo en cuenta las amplias diferencias en edad y escolaridad de los participantes y lo acontecido en el módulo anterior.</p> <p>Partiendo del reconocimiento de nuestra corporalidad tan única y diferente, se busca hacer conciencia de las posibilidades que esta forma material nos proporciona para</p>

relacionarnos con los otros. Se inician ejercicios de cualidad de movimiento en relación a lo que nos rodea en el espacio: velocidades, tamaños y direcciones; estos principios básicos adquieren su propia identidad y particularidad cuando el desplazamiento de un lugar a otro implica poner en juego nuestras diferencias.

En el Laboratorio, partimos de comprender estas diferencias y reconocer la diversidad y riqueza del movimiento en cada pequeña acción. Para detonar la memoria corporal, se realizan ejercicios donde el movimiento libre se interviene con sonidos u objetos, algunos familiares y otros no. La asociación del sonido al movimiento despierta sensibilidades que en la cotidianidad permanecen dormidas.

En el momento en que sonó el Vals, había una corporalidad diferente a lo cotidiano en los participantes porque el recuerdo estaba relacionado con su imagen en un momento significativo de la vida. Al plasmar plásticamente la experiencia aparecen trazos, pliegues, trenzas, cortes, construcciones y figuras humanas.

En los ejercicios de sensibilización, el cuerpo

	<p>era el centro receptor de la estimulación que se daba a partir de diversas prácticas artísticas, lo que generaba una observación de la propia experiencia y una re activación de los sentidos.</p> <p>El trabajo con los materiales y con el cuerpo fue un espacio importante para reconocer las capacidades perceptivas de los seres humanos y la amplia variedad de caminos que posibilitan la comunicación con el otro, desligándose de la creencia en donde prima lo visual y lo auditivo como las únicas formas de comunicación. La prácticas artísticas se inscriben en esos otros caminos que posibilitan la interacción con el otro sin importan su condición o situación.</p>
<p>EL REGISTRO DE LA EXPERIENCIA</p> <p><i>¿Qué vemos?</i></p> <p><i>¿En qué centramos la atención?</i></p>	<p>Abordar el tema del registro en la vida familiar implicaba hacer una traducción no solo del término sino de las formas en que es posible dar cuenta de un acontecimiento; el tema fue abordado a partir de la reflexión gráfica resultado del ejercicio corporal. Se propuso ver las imágenes que se construyeron,</p>

preguntar sobre las decisiones que cada uno de los participantes tomó frente a la construcción a través de preguntas que ellos mismos formularon, como: ¿por qué ese color? ¿Por qué ese material y no otro?, ¿porqué de pie y no sentada? ¿Por qué recortado o plegado o corrugado o trenzado?

Al responder las preguntas que los compañeros hacían podíamos entender que la mayoría de las decisiones plásticas que se tomaron respondían a la intención de decir algo, de manifestar una asociación; es así como las lanas trenzadas y dispuestas a cada lado de la cabeza de una de las siluetas dibujadas representaba la edad, el peinado típico de una niña, que eran ellas mismas.

Al componer un escenario con todas las siluetas fue posible leer aspectos culturales de la formación en las familias de Bojacá y comprender imágenes simbólicas relevantes como el Moño, que para ellas significa una *labor realizada con amor* y que es en esencia la fuerza que moviliza muchos de los trabajos realizados por el grupo.

**CUIDADO, AFECTO, EXPERIENCIA,
COTIDIANIDAD**

Reflexionar sobre el cuidado, la experiencia, la cotidianidad, la discapacidad, el afecto y las relaciones a través de las experiencias de vida de los participantes.

Los momentos de reflexión colectiva dentro del Laboratorio se caracterizaron por extender conversaciones sobre vivencias cotidianas en el abordaje del trabajo con población en situación de discapacidad.

Bojacá es un municipio grande en extensión, con un porcentaje mayor de zonas rurales y una zona urbana pequeña alrededor de la iglesia, el parque y la alcaldía; la atención a las personas con discapacidad se da en este centro urbano dificultando el traslado de la población desde las veredas, por lo cual, las familias asumen todas las acciones para su cuidado y desarrollo.

El cuidado y el afecto en relación a la discapacidad son dos temas de suma importancia pues involucran la construcción de relaciones sociales y las situaciones de dependencia en el cuidado físico; por lo que las familias han procurado generar en Bojacá espacios donde las personas con discapacidad puedan apropiarse, disfrutar de su municipio y donde toda la comunidad aporte a la vida de esos individuos.

Los participantes consideraron que esta inclusión se ve reflejada desde el cambio que

ellos mismos han dado a la nominación *persona con discapacidad* para hablar de *persona diversamente capacitada*, lo que implica una mirada desde la potencialidad y una transformación de las acciones con esta población, aunque el término es en sí tan incluyente que se podría pensar que estamos todos inscritos allí.

Partir de una visión diferente sobre la discapacidad que se da desde la misma reconstrucción de la palabra fue para los participantes el principio de la diferencia, ya que hablar de *capacidades diversas* permite entender que el desarrollo se hace principalmente en la potencialidad y no en la falencia.

TERRITORIO Y MEMORIA COLECTIVA

Generar un reconocimiento del entorno social y natural, a partir de las experiencias cotidianas de los participantes con la discapacidad en su territorio.

A partir de la Cartografía Social construida en el Módulo 1, se abordó la experiencia cotidiana de los participantes con la discapacidad en su territorio.

Divididos en grupos generaron propuestas de recorridos con estaciones donde uno o varios miembros narraban una historia o información sobre el lugar. Al ver los mapas del recorrido que construían los grupos fue posible

establecer una categorización de los espacios más relevantes en la cotidianidad de los participantes. El inventario de estos espacios se organizó de la siguiente forma:

La Iglesia: Era uno de los puntos más importantes de los recorridos; las historias asociadas a la iglesia estaban relacionadas con la peregrinación de los domingos, con las pinturas que allí se exhiben y por qué hace parte de los espacios que apoyan la discapacidad y que tienen fácil acceso.

El Parque Central: Es un lugar de acceso libre, de encuentros y de sucesos colectivos. Ha sufrido varias reformas para ser lugar más seguro ya que no tiene muchos escalones ni obstáculos para caminar.

La Alcaldía: Es una de las construcciones más antiguas de Bojacá. Es un espacio en donde todas las personas son bien recibidas y escuchadas; al respecto, los participantes manifiestan que el Alcalde ha adelantado iniciativas muy importantes para las personas con discapacidad.

La plaza de comidas: Hace parte del turismo religioso de los domingos, muchas personas del municipio viven de la venta de alimentos,

dulces y gallina en la Plaza.

El Hogar Día: Es un espacio destinado al trabajo con adultos mayores y personas con discapacidad del municipio. Allí se realizó el Laboratorio.

Cada lugar tenía una historia que contar que estaba asociada a la experiencia de vida de los participantes. Esta actividad nos permitió sorprendernos, enterarnos de algunas historias que se tejen alrededor de los espacios visitados y reconstruir la memoria colectiva, los eventos que ligan sus vidas.

Sin pensarlo, cada uno de los participantes asumía el rol de anfitrión quien se encargaba de organizar el acceso a las estaciones y de solicitar mayor información a las personas encargadas de cuidar estos espacios.

Con el rol de anfitrión se podía vislumbrar una transformación en la corporeidad de los participantes, había una amplitud en el movimiento y un cambio en el tono de la voz y en el gesto; se sentía la emoción con que hablaban de sus espacios, los lugares con los que se relacionan a diario y el significado que tienen en la construcción de su historia personal.

ARTE Y COTIDIANIDAD

Los objetos del arte en la cotidianidad.

La relación que los habitantes del municipio han construido con el arte, transita entre el mito y la realidad; recuerdan historias asociadas Museo del Convento Colonial donde reposan cuadros de Vásquez Ceballos, Figueroa y figuras precolombinas de gran valor, pero que desafortunadamente nadie puede observar, pues éste no es un museo abierto. Los participantes recuerdan que el ingreso a este espacio solo se hacía el día de la primera comunión, lo que teje una relación importante entre el arte y la religión ya que su primera experiencia en un museo fue el día en que se celebra la eucaristía del recibimiento del *cuerpo de Cristo*.

Al entrar a una de las casas más antiguas del municipio, una de las participantes señalaba aspectos de la arquitectura que aún permanecen, contaba la historia de los primeros habitantes de Bojacá y lo que había pasado con esta gran casa que fue repartida por los herederos; en medio de la historia también trascurría su vida, su diario vivir, su propia historia que se mezclaba con la historia del municipio.

A partir de este ejercicio los participantes

generaban preguntas sobre el acceso a estos y otros lugares; afloraba el deseo de volver a recorrerlos y la nostalgia de los recuerdos, por lo que decidieron hacer la gestión para conseguir los permisos necesarios para poder ingresar al museo y a otros espacios.

La cartografía social y el recorrido por el municipio fueron los detonantes para pensar en el tejido social, en el territorio a través del tiempo y de los espacios accesibles.

MI HISTORIA A TRAVÉS DEL OBJETO

Reconstrucción de los momentos a partir de los recuerdos.

En el primer módulo se propuso que cada uno de los participantes trajera un objeto del arte que tuvieran en sus casas.

Muchos de los objetos que fueron llevados daban cuenta de un momentos de aprendizaje que fue significativo para ellos; al escuchar las razones por las que seleccionaron el objeto y su historia, era posible identificar la noción que los participantes han construido frente a lo que significa el arte. Para una gran parte de los participantes y en especial para las madres cuidadoras y familiares, el arte tiene una estrecha relación con el hacer, con la construcción de algo, un objeto que es el resultado de un proceso de construcción que implica relaciones con el otro (compañero,

maestro) quien les enseña y les deja el conocimiento. Este saber también es puesto en práctica en los espacios del hogar con sus familiares en situación de discapacidad.

Una gran parte del grupo llevó artesanías como manillas, gorros, bufandas que eran el resultado de procesos de educativos en los que habían estado involucrados. Otro grupo de participantes llevaron fotografías de la historia familiar, que también eran el relato de la historia del Municipio, las transformaciones, la vida diaria de los abuelos y padres, lo que se mantiene y lo que ha cambiado; se cuenta una historia que va de lo particular a lo colectivo, un recuerdo que se entrelaza con los acontecimientos regionales y que da cuenta de una comunidad.

Tercer Módulo Bojacá

Laboratorista Marcela Garzón

Acompañante Mónica Romero

Se realizó el último módulo del Laboratorio Intercambios Gestuales en el Municipio de Bojacá durante los días 26 y 27 de Julio. El trabajo inició mediante ejercicios de

sensibilización corporal y espacial, el manejo de ritmos, movimientos y el reconocimiento del cuerpo frente a otros cuerpos, sus posibilidades y expresiones: *El cuerpo vivo que comunica*. Posteriormente, se recogen ejercicios abordados en el primer y segundo módulo, vinculándolos con el propósito principal del tercer módulo que gira frente a la pregunta: **¿cómo ligar lo particular con lo colectivo y desde allí construir historias que vinculen la relación entre el arte y la discapacidad?**

A partir de reflexiones y experiencias compartidas se convoca al grupo a construir imágenes, objetos y estructuras, invitándolos a “*otras formas de hacer*” y a transformar sus haceres cotidianos. Lo anterior limitando la cantidad de materiales para aprovechar su capacidad expresiva como materia, y dando pautas concretas para crear historias con elementos narrativos básicos, determinando así roles específicos dentro del grupo para que todos sus integrantes participen de distintas maneras. Durante el módulo se abrieron espacios para compartir referentes externos visuales y sonoros que propician el diálogo y la reflexión individual y colectiva.

Problemas /preguntas /Objetivos	REFLEXIÓN
<p align="center">CUERPOS COLECTIVOS</p> <p align="center"><i>Calentamiento corporal y conciencia temporal (llegar, reconocernos, saludarnos y permanecer)</i></p> <p align="center"><i>El Juego.</i></p> <p align="center"><i>Dibujar sobre el otro.</i></p>	<p>La cotidianidad, el movimiento constante, el movimiento permitido en sí mismo, se apodera del cuerpo que entra en un estado de comodidad, parece olvidar que puede hacer de otras formas, que puede comunicar en sí mismo y frente a otros, que puede aprender y ser de otras formas.</p> <p>Buscamos proponerle al cuerpo que por unos momentos camine y respire en diversos</p>

ritmos, que escuche, vea y sienta de distintas maneras: ***El cuerpo vivo que comunica.***

En este tercer módulo se propone el juego, como forma de iniciar el trabajo. Jugar como una acción cotidiana, donde el fluir es espontáneo y donde se manifiesta lo colectivo. Se establecen las reglas, los roles y momentos, a partir del inicio todo es incierto, cada juego como un único momento imposible de repetir. Las risas, los gritos, las emociones se conjugan en la búsqueda de los objetivos (grupales o individuales), el cuerpo responde a una motivación que va más allá del movimiento en sí mismo.

Momento de calma y de observación: se organizan parejas dentro del espacio, aproximadamente 10 parejas enfrentadas unas con otras. El propósito: sin el uso de palabras, uno de los integrantes de la dupla, debe tocar con su mano un punto del cuerpo de su compañero, con la intención de que éste movilice esa zona de su cuerpo. Pueden elegirse simultáneamente varios puntos, y quitarlos con la mano izquierda, creando composiciones a partir de esos movimientos. Poco a poco, los participantes comienzan a

dibujar sobre el otro, movimientos, formas y posibilidades, exigiéndoles mover más aquellos lugares poco frecuentes: el cuello, la nariz, las orejas, la barriga, los dedos de los pies, etc.

Risas nerviosas, miradas inquietas que reclaman el porqué de esas decisiones, luego llega la complicidad y la tranquilidad de saber que no existe una forma correcta de moverse, o de proponer, es un dialogo tranquilo pero que agota al cuerpo poco acostumbrado a escuchar y a hablar; así, en esa dinámica se intercambian varias veces los roles.

Se rescata la importancia de reconocer el tiempo de los cuerpos, es decir, cada cuerpo desde su condición y diversidad tiene maneras propias de hacer; es importante cuando reconozco mi cuerpo frente a otro, aprecio los movimientos, espero con tranquilidad que el otro también se mueva, a su ritmo, en su espacio, y con el tiempo que considere necesario para hacerlo. Muchas veces no se espera y se resulta haciendo por el otro, en un afán de que hable, de que se mueva rápido, de que entienda la pregunta, de que haga algo de la forma en que

	cotidianamente se debería hacer.
<p style="text-align: center;">CUERPO HECHO IMAGEN</p> <p style="text-align: center;"><i>Creación de imágenes. Máquinas corporales.</i></p> 	<p>Durante el módulo se abren los espacios para compartir referentes externos visuales y sonoros que propician el diálogo y la reflexión individual y colectiva frente a las imágenes.</p> <p>Crear imágenes se constituye en un ejercicio plástico, que implica la traducción de lo que se piensa individualmente, frente a lo colectivo. Es una traducción de ideas que son filtradas para crear una representación visual, que manifiesta la apariencia de un algo real o imaginario.</p> <p>En el segundo módulo se les pidió a los aspirantes, contestar a la pregunta ¿Cuál es mi lugar en el arte y la discapacidad?, por medio de la creación de una imagen. Dichas imágenes fueron confrontadas en el tercer módulo, clasificándolas en tres categorías, la imagen figurativa, la imagen que es texto y la imagen que mezcla lo simbólico y lo figurativo. A partir de una palabra (cuidado, familia, discapacidad, amor), se debe desarrollar una imagen que logre comunicar la relación: palabra-significado-contexto. Los cuerpos se articulan entre sí, entre ritmos y espacios.</p> <p>Otro grupo que es observador, no conoce la</p>

CUERPOS DESDE EL TERRITORIO

palabra, pero busca interpretar ese mensaje que se lee a través de sonidos, gestos y movimientos. Tienen dispuesto en el piso papel Craft, pinceles-extensiones, pintura negra y blanca, y solo una forma de expresión: puntos o líneas.

Los roles de los grupos se intercambian, con la finalidad de ver y ser vistos como imagen.

Al finalizar, la imagen que fue plasmada plásticamente, es llevada al exterior del salón, se realiza una observación colectiva, se identifican igualdades entre lo propuesto y lo comunicado, ese objeto-imagen se vuelve evidencia de lo que ocurrió, y lo traduce de alguna manera que resulta reconocible y entendible para el grupo.

Construcción de historias, Creación colaborativa.

Ante la pregunta, ¿cuál es mi lugar en el arte y discapacidad? Se propone la construcción de historias colectivas que recojan los intereses, creencias, expectativas individuales.

CUERPO HECHO OBJETO

El reto en este nivel, radica en evitar los espacios y las historias comunes: personajes comunes, tiempos y espacios comunes, finales comunes, problemas comunes.

Se decidió entonces proponer nuevas pautas narrativas para la creación de estas historias:

Cada grupo debe elegir:

Tiempo: Presente, pasado, futuro

Personajes no humanos y con poderes especiales.

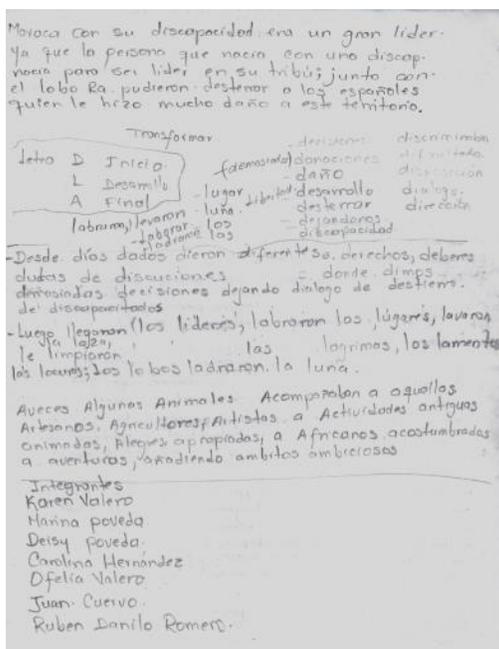
Contexto

El reto radicó en traducir los imaginarios comunes y proyectar historias que propongan la construcción de un territorio y de unas acciones distintas sobre el arte y la discapacidad.

A partir de reflexiones y experiencias compartidas se convoca al grupo a construir imágenes, objetos y estructuras, invitándolos a "otras formas de hacer" y a transformar sus haceres cotidianos. Lo anterior limitando la cantidad de materiales para aprovechar su capacidad expresiva como materia, y dando

CUERPO HECHO PALABRA

pautas concretas para crear historias con elementos narrativos básicos, determinando así roles específicos dentro del grupo para que todos sus integrantes participen de distintas maneras.

El Laboratorio plantea preguntas que buscan ser detonadores para reflexiones plásticas que recojan intereses de todos los participantes y conjugar en algunos momentos palabras comunes que recogen impresiones y acuerdos colectivos.

La palabra fue materia de creación en este módulo, los participantes del laboratorio, sintieron un gran reto, al trabajar a partir de la “palabra” únicamente. Aunque se considera un elemento cotidiano, reflexionar sobre ellas en un contexto controlado (a partir de la puta: solo palabras) era un reto.

La palabra también se hizo presente en el dialogo constante, de las reflexiones sobre el hacer, sobre sus decisiones, sus enfoques, sus opiniones, aparece su voz, y esa voz es escuchada y transformada en historias colectivas.

Se trabajó la historia, a partir de la “ historia

Primer Módulo Chía

Laboratorista Melvy Bocanegra

Acompañante Diana Castillo

El 26 y 27 de Julio se cerró el Laboratorio en Bojacá en simultaneidad con la apertura del Laboratorio “Cuerpo y Diversidad en el Arte. Intercambios Gestuales 2014” en la Biblioteca Hoqabiga del Municipio de Chía. Esto permitió que el Colectivo Otro pensara nuevamente en la propuesta y la ajustara del grupo de ámbito familiar en Bojacá al grupo de profesionales de Chía. El módulo se desarrolló en torno a la relación Arte – Discapacidad como forma de problematizar la condición diferencial del cuerpo y el oficio del docente, cuidador o terapeuta. Las actividades buscaban la reflexión de los participantes en torno a una experiencia estética que sirviera de metáfora para abordar la creatividad, las inteligencias múltiples, la educación artística, la práctica artística, la interdependencia, el cuerpo, la cultura, entre otros. Los momentos más potentes se vivieron al transformar la cotidianidad del movimiento, al agrupar cuerpos y expresiones y al poner en juego los objetos como detonantes de relaciones.

Problemas /preguntas /Objetivos	Reflexión
<p style="text-align: center;">INTERDISCIPLINARIEDAD <i>Investigación – creación</i> <i>Mi lugar en el Laboratorio</i></p>	<p>El Laboratorio de Chía tuvo la particularidad que todos los participantes era profesionales en ejercicio, vinculados al trabajo con discapacidad en el municipio o en lugares aledaños.</p> <p>Para darle sentido a Intercambios Gestuales dentro de las prácticas de cada uno y para situar los objetivos, se propone un primer</p>

ejercicio llamado ***Indagar el Objeto.***

Los participantes se dividieron en tres grupos, a cada uno de ellos se les entregó una serie de objetos con los cuales podían acercarse a la madeja de lana, de la cual debían hacer una investigación. El primer grupo usó la lana para dejar huella, la pintaron, la arrastraron, la cortaron, la pegaron. En el segundo grupo la midieron, la observaron con una lupa, la describieron por escrito, tejieron con ella y le inventaron una historia. El tercer grupo buscó en internet información llegando a determinar que era sintética.

Al finalizar se compartieron los logros de cada grupo y se les invitó a reflexionar sobre el ejercicio. Los participantes entraron en una discusión sobre *lo que está bien y lo que está mal* en los procesos investigativos. Dos claras posturas se notaron: por un lado, quienes validan la investigación objetiva y cuantitativa, basada en el método científico; y por el otro, quienes validan la investigación cualitativa, creativa, interpretativa y de intervención. Para alcanzar el pensamiento interdisciplinar, se les reta a organizar una instalación donde vinculen los procesos de los tres grupos.

A partir del diálogo y del hacer plástico, los participantes sitúan el Laboratorio como un lugar donde todas las disciplinas son posibles y aportan al campo de conocimiento, siendo el insumo fundamental para las experiencias por venir.

Durante el ejercicio reflexivo, se generaron las preguntas orientadoras del Laboratorio y los participantes construyeron su lugar dentro de este espacio de investigación y creación.

Destacaron como aspectos importantes la transformación, el oficio, la familia, el juego, la palabra, la imagen y la relación de lo individual y lo colectivo en la vivencia de la discapacidad.

La experiencia de trabajar unidos a partir de miradas distintas propició el cuestionamiento de la concepción de la discapacidad a partir de la falencia y del *deber ser*, además de enfrentar a los profesionales a sí mismos, a sus propias carencias, limitaciones, miedos y necesidades.

Los participantes narran como en sus oficios cotidianos debe luchar en contra de aquellos movimientos sociales que quieren demeritar el trabajo con poblaciones diversas y la

importancia del arte en el desarrollo de las habilidades presentes en una persona con discapacidad.

EL CUERPO EN MOVIMIENTO

Conciencia corporal y relación con los objetos

Los ejercicios de relajación y conciencia corporal potencian el uso no convencional del cuerpo como camino de encuentro con el otro

en la diferencia. Se inicia con la respiración profunda³ y con el movimiento dirigido. Se proponen ejercicios donde se descubren potencialidades en aquellas acciones cotidianas que pasan desapercibidas.

Para iniciar, deben elegir un movimiento que hagan constantemente y repetirlo a diferentes velocidades, alturas y tiempos. Posteriormente, se les reta a construir cuerpos colectivos que puedan sostener, levantar, apoyar y servir de estructura para otros. Esta era una metáfora para hablar de las redes profesionales que atienden a las poblaciones y de las experiencias donde cada uno ha sido un soporte para el desarrollo de otro ser humano. Mediante el juego, la música, los cambios de ritmo y los retos, los participantes se acercaron a los objetos como forma de establecer nuevas relaciones.

Para este momento, los participantes estaban en una dinámica que conjugaba todas sus dimensiones y que los envolvía en el acelerado ritmo de su corazón.

Se les invita a hacer parejas para realizar la biodanza del *afrentar la vida*, donde uno toma

³ Para ampliar la información sobre Respiración y Movimiento, leer el Módulo 1 de Bojacá.

el rol de madre y el otro el de cría. La madre debe robarse otras crías para dar de comer a la suya y ésta no puede poner ningún tipo de resistencia. La reflexión radica en la forma como cada uno se enfrenta a las dificultades: si te roban el hijo, ¿qué haces? ¿Luchas por él hasta el final? ¿Decides perderlo y ayudarlo a otra madre a que no le quiten el suyo? ¿Te robas otro y lo adoptas? ¿No haces nada? ¿Qué tan fuerte luchas?

El contacto brusco con el otro genera molestias y preguntas acerca del trato que damos a los demás, de la conciencia con que nos movemos a su alrededor y de las dinámicas salvajes de esta sociedad competitiva.

Al finalizar, se propone usar un elemento para crear una danza en la que se refleje *el acoger* y *el ser acogido* como la doble cara del oficio del cuidador, docente o terapeuta.

En muchas ocasiones el cuidador olvida que él también hace parte de la situación discapacitante, que su cuerpo se desgasta y que el cansancio físico y emocional hace que poco a poco se vaya perdiendo la pasión por lo que se hace y se olvide lo que el otro nos

puede aportar para sentirnos mejor.

Los diferentes ejercicios mostraron creatividad en el uso de los objetos para establecer metáforas acerca del amor, del cuidado, de la familia y de las relaciones de la interdependencia que nos definen como sociedad.

Al finalizar la jornada del trabajo corporal, los participantes usaron los gestos básicos de la línea y el punto para plasmar en un papel su experiencia. Manifestaron que poseen una cualidad altruista de ayuda y servicio tan grande que se olvidan de sí mismos y de las cosas que deben transformar para tener una mirada más diversa e incluyente. Construyeron una idea del arte que se basa en el efecto sensible que produce en las personas: las emociones y el disfrute. **Notaron en la imagen final, que a pesar de haber compartido la misma experiencia, todas las sistematizaciones fueron distintas, entrando en un diálogo sobre las expectativas en educación y rehabilitación tan generalizadas que olvidan nuestra diversidad humana.**

INDAGAR EL TERRITORIO

Indagar el territorio es una experiencia

**Relaciones territoriales en la
discapacidad.**

El cuerpo como territorio

artística interdisciplinaria que pone en tensión las concepciones de territorio, de lo individual y lo colectivo, y sobretodo, del papel de la intervención docente o profesional sobre un sujeto.

Se dispone un espacio de papel de 4mt x 4mt aproximadamente, todos los participantes toman un lugar en él bajo las condiciones de que éste es su universo y pase lo que pase, no deben salir de allí.

Se vuelve a la respiración tranquila, se cierran los ojos y se visualiza el inicio de la vida: *somos una idea, somos concebidos, crecemos en el vientre, nacemos...* cuando los participantes habitan su cuerpo en ese territorio, se levantan y se desplazan al ritmo de su respiración: cada inhalación es un impulso y cada exhalación es un paso y un trazo con carbón mineral, la metáfora de nuestra huella en el mundo. Una vez se les haya acabado el carbón se quedan quietos y allí construyen **su territorio**. Usan diversos materiales para demarcar un espacio e impedir que otro entre allí. Cuando han acabado de erigir sus lugares se les pide que caminen por los espacios comunes, aquellos

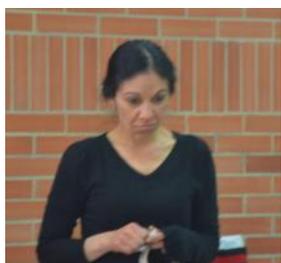

que no pertenecen a nadie en particular. Los participantes se dan cuenta que no han pensado en el otro y que el espacio común es demasiado reducido. En un momento y sin previo aviso, la tallerista ordena que se **invada el territorio del otro**, con pintura roja se marcan los espacios con otros nombres y se inicia una guerra, a tal punto, que se rasga, se rompe, se jala, se hurta y finalmente, se destruye el universo.

En este proceso hay diferentes emociones y actitudes: hay tristeza, hay alegría, hay disfrute, hay apatía. Quien inició la invasión nunca estuvo dentro del universo y sin embargo, movilizó a los otros para que se destruyeran a sí mismos. Tanto la diligencia como la negligencia aportaron a que ese territorio bellamente construido quedara en ruinas. Se hace un alto y se mira. Las caras de decepción no se hacen esperar y se les reta a reconstruir un mundo para todos, con los retazos que han quedado.

La reflexión de este ejercicio es muy fructífera.

Los participantes manifiestan que no se sintieron bien teniendo que invadir y ser

invasión, se perturbaron por la clara referencia a la realidad y muchos decidieron estar al margen. Se inician cuestionamiento sobre el liderazgo y la negligencia, pues a pesar de que todos amaban sus lugares nadie detuvo al ente ajeno que propuso la destrucción, nadie intervino para detener la catástrofe. Se preguntan ¿Quién es el líder? ¿De quién dependen? ¿Dónde está el foco de poder de cada uno? ¿Cómo pueden dejar la pasividad que hace igual daño que la violencia?

Hablaron sobre las dimensiones del territorio y cómo esto es metáfora del *cuerpo*, de la invasión que los profesores o profesionales hacemos sobre nuestros educandos; nos preguntamos sobre la medida de lo íntimo y cómo tener más cuidado con el acercamiento. Se notó la capacidad humana de construir, destruir y reconstruir como un reto para la especie. Los participantes hablaron del cuerpo colectivo como un sistema del que todos hacemos parte. **Fabio Torres Sandoval** termina la reflexión compartiendo un fragmento de un cuento de su autoría, **los zapatos**: “La humanidad se dio cuenta que la

IMAGINARIOS SOCIALES

Líneas de investigación

Saberes para compartir

conciencia colectiva estaba fundamentada en la inconciencia individual... Ese día, los hombres y las mujeres fueron despojados de sus zapatos para que por primera vez en la vida pusieran los pies sobre la tierra”.

Este fue el detonante que estableció las preguntas de investigación acerca de la propia práctica como insumo para pensar las relaciones del arte, la educación y la discapacidad.

Antes de hablar sobre lo que vendría en los módulos siguientes, se trabajaron los imaginarios sociales y los prejuicios. Los participantes veían unas fotografías de personas sin caracterización, debían escribir qué creían que hacían. Inventaron muchas historias: para las personas que eran discapacitadas notablemente, las narraciones eran tristes, trágicas o no tan exitosas. Para quienes tenían una apariencia dentro de los cánones actuales de belleza, la vida les sonreía con fortunas, trabajos y disfrutes.

Posteriormente se les mostraban las

imágenes completas, donde todos ellos eran personas con discapacidad, exitosas, independientes y con talentos especiales.

Las reflexiones giraron en torno a las creencias arraigadas e inconscientes que tenemos y que median nuestro trato con los demás, creencias que ubican la diferencia como una situación de desventaja, donde se da todo por perdido.

Segundo Modulo Chía

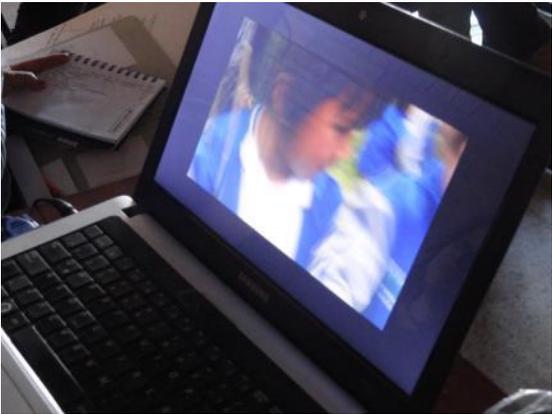
Laboratorista Diana Castillo

Acompañante Marcela Garzón

El 09 y 10 de Agosto se realizó el segundo módulo en Chía. Giró en torno a las preguntas de investigación de los participantes y a los objetos relacionales como pretextos para pensar el oficio, las prácticas diferenciales a través del arte y la habilidad para ofrecer experiencias que permitan a las persona con discapacidad reconocer sus potencialidades y su individualidad.

El cuerpo colectivo, las emociones y el intercambio de saberes fueron los focos principales de esta etapa del Laboratorio.

Problema / Pregunta / Objetivo	Reflexión
<p data-bbox="289 260 716 411">MI ROL EN EL LABORATORIO Construcción colectiva de la red <i>Intercambios Gestuales</i></p> 	<p data-bbox="802 254 1399 464">La pregunta sobre el rol de cada participante en el Laboratorio y sobre sus expectativas, dio origen a una red de palabras que definen las intenciones de cada cual.</p> <p data-bbox="802 489 1399 821">Expresiones como dejarse afectar, abrirse al otro, construir experiencias, compartir, dejar, despojarse, reconocer, diferencia e igualdad eran los puntos de encuentro de las reflexiones individuales y las esquinas que daban forma a la red.</p> <p data-bbox="802 846 1399 1234">Para el Colectivo Otro el Laboratorio es un espacio de experimentación, que propone un intercambio que va más allá de lo gestual, que implica dejarse afectar por la historia del otro, por el conocimiento del otro, por la experiencia del otro y por lo que empieza a circular de diversas formas dentro del grupo.</p> <p data-bbox="802 1260 1399 1709">El saber no tiene solo una vía, al igual que la red, el saber viene de todos y se encuentra o se distancia a partir de los intereses de cada uno de los participantes; cada quien decide si recibe lo que los otros le proponen, también decide hasta donde dejarse afectar por los acontecimientos, hasta donde seguir o tomar distancia de lo que pasa en este espacio.</p>

	<p>El laboratorio es experiencia, es prueba y error, es acontecer, es oportunidad, es intercambio, es construcción, destrucción, implica un cambio que moviliza nuevas experiencias y preguntas.</p>
<p style="text-align: center;">EL CUERPO Y LOS OBJETOS</p> <p style="text-align: center;"><i>Objetos relacionales</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Vínculos y experiencias sensibles</i></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> </div>	<p>A partir del reconocimiento de nuestro cuerpo como territorio de construcción de conocimiento, se propone generar experiencias en las que los objetos sirvan de vínculo con el otro, como mediador, facilitador o un detonante de experiencias y relaciones.</p> <p>Los participantes generan preguntas sobre ¿cómo hacerlo? ¿Qué debe tener? ¿Qué tipo de vínculo quiero generar con él? ¿Qué lugar ocupa el objeto en el proceso comunicante?</p> <p>Las preguntas dan paso a variedad de propuestas plásticas que iban desde las elaboraciones más complejas hablando de la construcción del objeto, hasta experiencias que estaban soportadas en las actividades, en la pauta, la indicación de lo que se puede hacer con él.</p> <p>La pregunta también transitaba por el lugar que ocupa el facilitador dentro de esta</p>

experiencia.

Provocar, incitar, insinuar, dirigir, dar la pauta, invitar, comunicar, vincular, incluir, incluirme, incluirse, cada decisión implica una forma de hacer, propone un camino que recorrer en donde lo incierto se hace presente.

CO-CREACIÓN

Los otros frente a mi pregunta de investigación

Construir con el otro implica poner en debate las ideas que tenemos con el fin de construir una idea consensuada y profunda.

Co-crear implica afectar y dejarse afectar por las creencias y sentires del otro, recibir toda la información posible sobre la idea principal expuesta para luego hacer un ejercicio de elección y de transformación de aquello que se imagina, se siente y se piensa.

La diversidad de saberes y la amplia experiencia de los participantes de Chía, hizo que este ejercicio fuera un espacio importante de trabajo colectivo en donde cada uno desde su saber o experiencia en el trabajo con población con discapacidad hiciera aportes importantes al desarrollo de los proyectos de investigación de los compañeros.

El Laboratorio se convierte entonces en un

espacio que propende por el intercambio de saberes y la construcción de redes de trabajo; los asistentes de Chía propusieron la creación de una cuenta en Facebook para compartir información sobre arte, educación y discapacidad; una red que les permita mantenerse en contacto y proponer proyectos conjuntos que propicien espacios de integración e inclusión social.

La acción de pensar en un objeto de relación con la diversidad fue para los asistentes un cambio cualitativo de la mirada hacia el uso de los materiales, y la instalación de la pregunta sobre si el objeto es el centro o es el pretexto para generar una experiencia comunicante con población diversa.

REGISTRO

¿Qué vemos cuando vemos?

Al hablar de las formas de registro siempre hay una tendencia a pensar en los instrumentos que la investigación en ciencias sociales determinan para recolectar esta información como la grabación, las entrevistas, las fotografías y el video; sin embargo, al pensar en las formas en las que el arte puede dar cuenta de las experiencias el rango de posibilidades es más amplio ya que propone una vía plástica de reflexión que da

LOS IMAGINARIOS SOCIALES

cuenta de los acontecimientos. El trazo, los colores, pueden hablar de un proceso, de un espacio, son la huella grafica de un momento vivido.

Los registros de los objetos de los participantes fueron expuestos y analizados por el grupo, se hace la descripción de cada imagen y luego se habla sobre lo que esta imagen es susceptible de narrar. La mayor parte de registros se presentaron en video y fotografía, editados o en diapositivas que iban acompañadas por música o subtítulos.

Para los participantes este tipo de registro muchas veces no capta todo lo que atraviesa una experiencia en un espacio de aprendizaje; siempre se muestra lo mejor, pero no se puede ver lo que no funcionó o lo que pasó que no estaba contemplado.

Aun así, los participantes logran abrir la pregunta sobre las formas en que las artes pueden dar cuenta de estos espacios vacíos del registro tradicional.

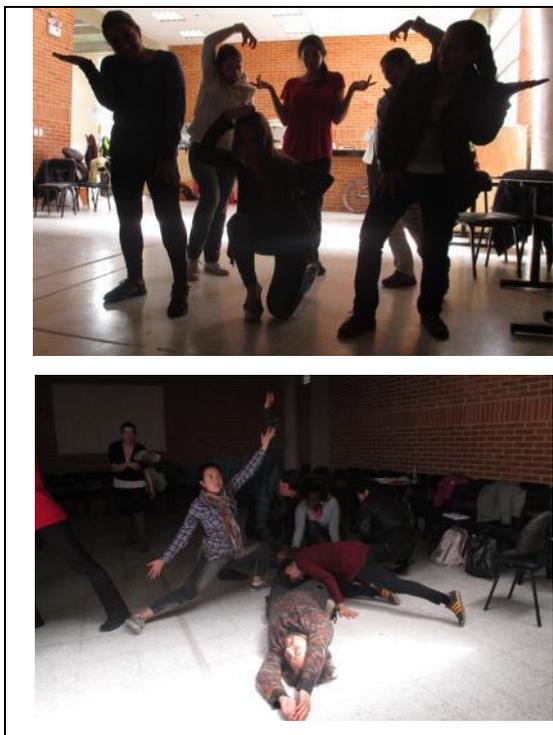
¿Qué entendemos por discapacidad,

incapacidad, situación de discapacidad, condición de discapacidad, capacidades diversas?

A partir de los conceptos que están relacionados con la discapacidad como el cuidado, el afecto, la inclusión y la diversidad, se propone hacer una construcción corporal que simbolice estos conceptos; las imágenes resultado del trabajo colectivo daban cuenta de los imaginarios sociales sobre la discapacidad.

Una de las imágenes más potentes estaba compuesta por una persona en el centro arrodillada haciendo movimientos pequeños pero repetitivos inclinándose adelante y atrás, con la mirada desviada; esta persona estaba rodeada de otras también arrodilladas que con su mano lo señalaban y cuyo torso estaba inclinado hacia atrás como alejándose de ella. La relación de los cuerpos hablaban de un distanciamiento, de un señalamiento, algunos rostros mostraban miedo o tal vez indiferencia frente al cuerpo de la persona que estaba en el centro; la imagen era la construcción gráfica de la actitud indiferente y fría que se tiene frente a la discapacidad.

Pensar en la discapacidad nos pone en el otro extremo del concepto, el de pensar en las capacidades, en las habilidades que tenemos o que desarrollamos, nos cuestiona sobre nuestras propias limitaciones y nos lleva a pensar en las estrategias que cada uno de nosotros aplica para trasegar por la vida; prefiero entonces hablar de capacidades diversas, porque es allí donde todos nos encontramos.

Tercer Módulo Chía:

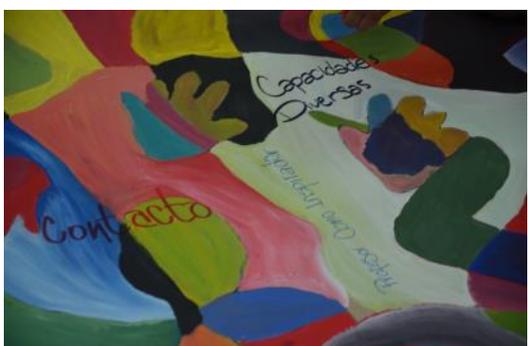
Laboratorista Melvy Bocanegra

Artista Invitado Cristhian Garzón

Acompañante Marcela Garzón

El 13 y 14 de septiembre se realizó el último módulo del Laboratorio en Chía. Se buscaba recoger nuevamente al grupo, cerrar los procesos reflexivos y presentarles experiencias exitosas de la inclusión del arte en los procesos formativos con la población en situación de discapacidad. Se invitó al Maestro Cristhian Garzón, especialista en primera infancia y educación artística.

Problemas /preguntas /Objetivos	Reflexión
<p data-bbox="228 264 769 359">EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS COLECTIVAS, CARTOGRAFÍA DEL SABER</p> <p data-bbox="228 438 769 590"><i>Metodologías y saberes aplicados Experiencias artísticas desde el disfrute y las acciones colectivas</i></p> 	<p data-bbox="802 254 1399 821">El desafío del tercer módulo de Chía era construir un saber colectivo sobre el arte y la discapacidad en los procesos formativos. Se inició con un trabajo de cuerpo, donde se asociaba una extremidad al pasado, otra al presente y otra al futuro, moviendo cada una de forma independiente para simbolizar como se sentían en aquella época. Este ejercicio sirve para la disociación de las extremidades y el desarrollo de la coordinación.</p> <p data-bbox="802 842 1399 1115">Al finalizar, debían pensar en una palabra que significara aquello que había sido constante durante todo el tiempo, para que esa palabra fuera plasmada como una imagen de sí mismos.</p> <p data-bbox="802 1136 1399 1703">Después de socializar, se inició la actividad de la cartografía de saberes. En parejas se trazaban muchas siluetas en un papel de 4mt x 4mt. Cuando las líneas estaban bastante superpuestas, debían pintar cada fragmento mezclando únicamente los colores primarios. Cuando estuvo terminado se le escribieron encima aquellos conceptos e ideas que deben tenerse en cuenta en todo momento, evitando la discriminación o el trato especial.</p>

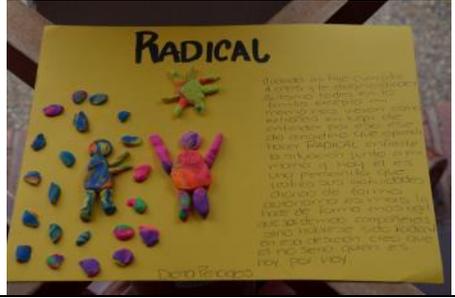
	<p>Los participantes valoraron el ejercicio por la simplicidad de su ejecución, eliminando los miedos sobre saber o no de arte, además de incentivar el disfrute en la acción y el diálogo en el oficio.</p>
	<p>El ejercicio de la cartografía de saberes generó el grupo espacios de reconocimiento del otro en su experticia y oficio, compartiendo ideas y llegando a acuerdos sobre lo que debe ser importante cuando se trata la discapacidad desde el arte.</p>
	<p>Las reflexiones giraban en torno al afecto, al contacto, al reconocimiento de los derechos de todos los seres humanos y a la escucha atenta como una habilidad esencial en el oficio docente.</p>
<p style="text-align: center;">OBJETOS RELACIONALES</p> <p style="text-align: center;"><i>Mi lugar en el arte y la discapacidad en el municipio</i></p>	<p>El segundo día del módulo se dedicó por completo al trabajo en equipo sobre las preguntas de investigación, los objetos relacionales y las actividades de uso.</p> <p>Los participantes compartieron sus descubrimientos, logros y necesidades actuales.</p>

	<p>Escribieron textos reflexivos que se encuentran al final de este documento y que visibilizan un proceso riguroso de autoevaluación y crecimiento.</p> <p>También es evidente la influencia interdisciplinaria en los planteamientos, reforzando nuestro interés en que la diversidad haga parte fundamental de los procesos y experiencias.</p> <p>Durante el cierre del Laboratorio se hicieron varias anotaciones importantes; una de ellas, radicaba en la casi ausencia de la música dentro del programa.</p>
--	--

Módulo Especial Tunja:

Laboratorista Melvy Bocanegra

El 01 y 02 de Noviembre se realizó en la Unidad de Atención e Inclusión a la Diversidad (UNID) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con sede Tunja (UNAD), el módulo especial del Laboratorio, estaba dirigido a los practicantes de psicología que por primera vez atienden a personas con discapacidad. Ninguno de ellos había tenido formación en artes, por lo que el principal interés era realizar un acercamiento a las prácticas artísticas como potenciadoras de nuevas experiencias desde lo diverso.

Problemas /preguntas /Objetivos	Reflexión
<p style="text-align: center;">ARTE Y COTIDIANIDAD</p> <p><i>Sensibilidad, cuerpo, tiempo, movimiento</i></p> 	<p>El módulo especial de Tunja tenía la particularidad de que todos eran estudiantes de psicología, por lo que representaba un reto tratar de vincular el discurso artístico y el discurso psicológico en una misma reflexión en torno a la discapacidad.</p> <p>Se inició con un conversatorio sobre las experiencias que cada participante había tenido con esta población: dos eran personas con discapacidad, otros tres eran tutores de niños con autismo o discapacidad cognitiva leve, los demás eran practicantes de la UNID o tenían interés en el tema. A medida que avanzaban en sus anécdotas, iba escribiendo en el tablero las palabras claves con las que podríamos vincularnos desde el arte y la pedagogía.</p> <p>Términos como el afecto, el cuidado, el desarrollo de procesos afectivos, la educación, el aula, la pintura o el dibujo quedaron plasmados allí.</p> <p>Entonces, el arte aparece como una serie de prácticas que permiten fijar la atención y desarrollar diversas dimensiones humanas</p>

que van más allá de lo cognitivo. Se concibe como un camino alternativo a la intervención tradicional médica o psicológica, para descubrir las habilidades de la persona con discapacidad y las oportunidades para desarrollar en ella autoestima y autogestión.

Se les propone que construyan una imagen y un escrito a partir de *su diferencia*, aquella cualidad que los hace únicos. Esto representaba un problema, pues *la diferencia* es vista como algo negativo, que se sale de los parámetros de la normalidad⁴. El ejercicio propició reflexiones sobre la importancia de construir una identidad que sea acorde a las disposiciones físicas, espirituales, psicológicas, afectivas y estéticas de la persona, además de valorar la diversidad como una potencialidad humana.

Durante el segundo día, el ejercicio consistía en explorar la práctica artística diversa. Se inició con un calentamiento, estiramiento y uso del movimiento consciente. Se construyó el mapa de siluetas haciendo énfasis en la integración de todos los miembros y en la

⁴ Para ampliar información sobre las concepciones negativas del término *diferencia* revisar el texto introductorio.

utilización de herramientas que permitan el acercamiento de poblaciones diversas a nuevos espacios. Yaneth es una mujer en silla de ruedas, cuando le pregunté si trabajaba en piso me contestó que no, entonces, generé extensiones con palos de balsa, marcadores y pinceles, para que desde su posición pudiera trabajar en piso. Los participantes valoraron esto como una nueva mirada a la inclusión, donde no hace falta cambiar todo para que la persona con discapacidad esté bien o alejarla del grupo, basta con usar la creatividad para extender las capacidades corporales.

Usar el cuerpo como herramienta de creación, expresión y conocimiento, contribuye a la construcción de redes sociales basadas en el respeto por la diferencia.

El módulo terminó con la observación de videos sobre Judith Scott y El Libro Negro de los Colores. En la socialización, los participantes manifestaron satisfacción por el ejercicio, pues a pesar de que ninguno sabía de arte, se sintieron integrados, felices, capaces y construyeron entre todos una obra de más de 4 mt x 4mt.

EXPOSICIÓN

Cuerpos presentes, cuerpos narrados

En esta ocasión, el Laboratorio de Artes Visuales “**Cuerpo y Diversidad en el Arte. Intercambios Gestuales**” se llevó a cabo durante julio, agosto y septiembre en los municipios de Bojacá y Chía del departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Tunja del departamento de Chía. Trabajamos con profesores, artistas, cuidadores, familiares, personas en situación y condición de discapacidad y otros profesionales que atienden comunidades diversas.

Esta propuesta surge de la experiencia del cuerpo con su entorno, de su relación con el otro, de las habilidades y percepciones desarrolladas por cada uno para aprender el mundo. A partir de las concepciones de *diversidad, diferencia, y experiencia* se realizaron ejercicios exploratorios, de diseño y puesta en marcha de actividades artísticas y pedagógicas para población con discapacidad. Estas actividades generaron proyectos de *creación colaborativa*, donde el encuentro con el otro es fundamental, así como la capacidad de cada ser humano para investigar y crear alternativas que incidan en la transformación de las condiciones de exclusión vigentes. A través del cuerpo, tanto laboratoristas como participantes (roles que se van intercalando), experimentaron la diversidad y cuestionaron imaginarios y discursos dominantes alrededor de la misma.

Intercambios Gestuales se ha ido configurando durante sus 7 años de vida como un espacio donde confluyen acciones y pensamientos en torno al cuerpo, a las prácticas artísticas, a la educación y al trabajo en comunidad. Se despliega a partir de los saberes

que cada quien tiene, se pone en juego la producción cultural y simbólica en relación con la condición de discapacidad y se exploran relaciones entre el arte y la educación desde una perspectiva en la que el acto creativo se asume como un acto pedagógico. De esta manera, se crean *comunidades de aprendizaje* desde las artes, capaces de autoevaluarse, recrearse y transformarse.

La discapacidad hace parte ineludible de nuestra existencia; todos tendemos a ella por vejez, enfermedad, riesgo en prácticas corporales, hábitos, accidentes y violencia. Tenemos una imagen de ella que da cuenta de la fragilidad de la condición humana y al mismo tiempo de sus infinitas capacidades. Las artes ofrecen prácticas, saberes, estéticas y formas de acercarse a la realidad donde la diferencia constituye la riqueza para una transformación creativa que multiplique los discursos sobre la misma.

Compartimos con ustedes estos procesos a partir de varios núcleos:

Cuerpo desde el territorio: relaciones espaciales, geográficas y simbólicas con el lugar que se habita; **cuerpo hecho imagen:** el cuerpo como lugar de las imágenes; **cuerpo hecho objeto:** la materia como canal, túnel, puente para relacionarse con el otro; **cuerpo hecho palabra:** narraciones, descripciones y memoria; **y, cuerpos colectivos:** vínculos afectivos, prácticas de cuidado y comunidad. En ellos se materializan reflexiones plásticas de las preguntas de los participantes y las propuestas dentro del laboratorio bajo el énfasis "*hacer de otras maneras*".

Agradecemos a todos los participantes que hicieron de este espacio una posibilidad para crear y aprender juntos. Esperamos que al recorrer la muestra ampliemos la mirada sobre nuestro rol en la creación de una comunidad diversa.

TEXTOS REFLEXIVOS DE LOS PARTICIPANTES DE CHÍA

Estos textos surgen de la reflexión del quehacer cotidiano respecto al arte y la discapacidad. Algunos de ellos hacen referencia a objetos relacionales construidos por los participantes y piloteados en diferentes poblaciones. Para acceder a estos registros en video o fotografía puede ingresar al blog del Laboratorio: <http://intercambiosgestuales.blogspot.com/>

Reflexión

Sandra Álvarez

Mi experiencia como participante del laboratorio se puede expresar claramente con la palabra oportunidad.

Esta propuesta de encuentros vivenciales y actividades personales con y desde el arte y la pedagogía para integrar la diversidad, ha sido una ocasión para expresar y recibir, mostrar y observar, producir y escuchar, ofrecer y permitir, compartir y conocer, entre otras muchas cosas.

La metodología de los encuentros se basó en ejercicios con el cuerpo planteados desde la individualidad y lo colectivo por medio de la sensibilización, permitiendo conocer historias

de vida, apropiando diversos lenguajes y formas de expresión, que siempre fueron debatidas para intercambiar opiniones.

La actividad principal fue el uso y creación de objetos relacionales, traídos de lo cotidiano, donde se pudo apreciar la creatividad de los participantes en cada propuesta y que fueron poco a poco abriendo las posibilidades de trabajo para todos y cada uno.

Me sorprendió gratamente ver a tantas personas comprometidas con la diversidad, miradas distintas con un mismo propósito y con la disposición de ser cada día mejores en lo que hacen para sí y para los demás.

Valoro mucho el tiempo dedicado a esto y creo que además de aportarme en lo profesional me ha dado mucho en lo personal, es por esto que espero poder replicar lo vivido con más personas.

Gracias a todos y todas por sus esfuerzos y por darse a los demás.

El aula de Clase. Juego de roles

Andrés Castro Ovalle

Pregunta de origen

¿Cómo podemos generar situaciones de inclusión y participación en el aula?

Actividad

Ubique los componentes con los que usted generalmente desarrolla su clase en la parte de adelante del espacio. Si lo desea piense en una actividad y explíquela con anterioridad a sus estudiantes u organice una sesión con un tema visto previamente donde se necesite hacer refuerzo. La clase puede estar compuesta por varias fases: una, donde se revisa el dominio del tema a través de preguntas y puntos positivos por participación, otra, la elaboración de un ejercicio por parte de los estudiantes en el tablero, y por último, la ejecución de una actividad principal o taller, dependiendo el área de conocimiento.

Para dar inicio a la actividad, se darán las siguientes indicaciones:

1. Se procurara que todos los estudiantes pasen a realizar el rol del docente
2. Cada persona tendrá 5 minutos para realizar dicho rol y asumirá todas las actividades y decisiones que generalmente tiene un docente en el aula, como permitir salir al baño, llamar lista, etc.
3. Todos terminarán la actividad propuesta y la entregarán al final.
4. Usted realizará un rol de observador invitado, que no toma ninguna decisión hasta 10 min antes de terminar la clase.
5. Faltando 10 minutos para finalizar la sesión, usted retomará su labor y con el grupo reflexionarán sobre lo que pasó.
6. Cuente con un monitor a su lado, quien dará la instrucción de cambio de rol, cada vez que pasen los 5 minutos.

Reflexión con el objeto

Los *objetos relacionales* pueden ser vistos como mediadores de comportamientos colectivos que permiten llegar a un resultado o situación a través de las prácticas que en torno a éstos se realizan. Es interesante ver como no sólo incluyen un saber o capacidad

individual, sino que al transcurrir las diferentes situaciones que generan, afloran otros saberes como el afectivo, reflejados en actitudes o comportamientos en torno a la actividad en desarrollo. Estos saberes colaboran en la construcción de una inteligencia grupal que busca obtener un fin, sea éste hacer una composición, generar sonidos o cumplir con una actividad específica, como cruzar de un lado a otro.

Reflexión sobre la experiencia del laboratorio en relación a mi práctica cotidiana

El taller se convirtió en un espacio reflexivo entorno a qué es discapacidad. Se percibió que no está en la persona que tiene una limitación física o mental, sino en las personas regulares que no aceptan o les cuesta incluir a las personas con capacidades excepcionales, limitándose a imaginar escenarios o espacios incluyentes.

El arte: generador de estrategias educativas

Leidy Daián Gómez

El ser humano como ser social en su necesidad de comunicar, ha desarrollado variedad de ciencias que le han permitido representar e interpretar sus pensamientos, desde el lenguaje como categoría máxima hasta el arte como un nivel subversivo del mismo.

El arte maneja una particularidad, un componente estético asociado a la sensibilidad de cada persona. De esta manera atribuye gran libertad al sujeto para exponer algo sin tener semejanza exacta con la realidad. Por medio de metáforas, analogías o sátiras⁵, provoca

⁵ Se puede relacionar con obras maestras como las historietas humanistas de Joaquín Salvador Lavado teniendo como personaje principal a la curiosa y cuestionadora Mafalda, la película “El Gran Dictador” de Charlie Chaplin o las críticas de Jaime Garzón por medio de la representación de diferentes roles.

que la realidad esté cargada de una fuerte estructura subyacente que da a los espectadores la facultad de interpretar desde su subjetividad, pese a los mensajes no literales que vienen colmados de intenciones.

Dentro de sus objetivos resalto: cuestionar a la sociedad de tal manera que busque generar transformaciones en ella y el de producir emociones en los individuos. Parafraseando a Claudia⁶, el de revolvernos las entrañas para luego encontrarnos con nosotros mismos y de esta manera poder ver a los demás desde su condición humana. Estos fines se dan en simultaneidad debido a que en una sociedad se tienen en cuenta a los individuos con sus acciones y sentires, en tanto se relacionan con otros y pertenecen a un colectivo. Es por medio de construcciones como estas que se organiza y reorganiza una parte del sistema social del cual el arte es un importante agente de cambio.

Ello es posible debido a que su función comunicativa es multidireccional, lo que significa un proceso continuo abierto a muchas perspectivas, que permite proponer y conocer a través de prácticas alternativas que ven al sujeto y al objeto desde él mismo y desde los otros dentro de relaciones intrínsecas. He aquí otro aspecto en donde el arte resalta el sentido de lo humano en cuanto hace posible una conexión con el otro sin desconocer el yo.

Y si el arte permite conocer desde el ser, entonces no discrimina al ser sino a las formas que toman sus ideas ya que las diferencia de otras. En esta área de conocimiento la divergencia es un valor que es celebrado, por lo tanto el arte, se esté o no consciente de ello, hace y debe hacer parte de la vida de todo ser humano. Para las personas con

⁶ Claudia Rodríguez, maestra de Artes Plásticas, docente de la Casa de la Cultura de Chía quien fue compañera mía en el laboratorio de Investigación y Creación “Cuerpo y Diversidad en el Arte. Intercambios Gestuales 2014” Programa de formación de formadores en Arte y Discapacidad, que se desarrolló en el municipio de Chía.

capacidades diversas es la puerta hacia el reconocimiento de otras maneras de percibir y en donde se promueven sus potencialidades sin desconocer sus limitaciones.

Entonces es nuestro deber como maestros, reconocer en el arte un medio para desarrollar estrategias educativas que a partir de orientaciones y acompañamiento docente, permitamos a los estudiantes crear universos de herramientas y posibilidades para desarrollar sus habilidades mientras se exponen, comprenden e interiorizan conceptos propios del saber en el que cada docente se desempeña.

De este modo es como nace mi laboratorio dentro del laboratorio de *intercambios gestuales*, con el que busco incluir en mi práctica docente, darle la oportunidad a estudiantes con capacidades diversas (que interpretado literalmente estaría diciendo que está dirigida a todo estudiante) de sensibilizarlos sobre *¿cómo los humanos estamos condicionados a la diversidad?*

Entonces la educación y los procesos de aprendizaje que fomenta el arte no pueden ignorar eso. Conocer diferente no puede ser categorizado como mejor, peor, correcto o incorrecto, sino como lo posible para cada quién. Luego de que ello sea asumido, lo siguiente es identificar las particularidades para conocer, por medio de la respuesta que se da a determinadas actividades que hacen las veces de estímulo. Aquí es importante apreciar el trabajo de Gardner en el que afirma que el ser humano tiene inteligencias múltiples⁷ determinadas por la historia de vida del sujeto y su contexto.

Mi laboratorio es un comienzo para integrar el arte en el aula y aceptar incluir la pluralidad de pensamientos que pueden tener lugar en la construcción de las clases y hacer de ello

⁷ Gardner, H. 1999. *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. Estructuras de la mente. Fernández, S. (trad). México: Fondo de Cultura Económica.

una fortaleza. Por lo tanto este taller es el origen de proyectos que se extenderán a mi quehacer cotidiano y lo acojo con amor al arte, la pedagogía y la diversidad.

Reflexión

Suander Lerolle

“ La verdad está a salvo en un lugar más allá de las críticas, más allá de la dualidad, más allá de los enfrentamientos. En la pureza e inocencia de nuestros corazones.”

Película Entre Maestros

El proceso de investigación- creación es una oportunidad de aprender haciendo con métodos conscientes de exploración para establecer relaciones con los objetos que nos rodean desde sus cualidades, lo que presentan y representan: la continuidad y la ruptura, la transformación de la realidad y la imaginación, el reconocimiento del arte para la comunicación, la didáctica y las formas de generar conocimiento con experiencia para construir imaginarios distintos.

A partir de nuestras reflexiones, movimientos, emociones, recuerdos, sensaciones, objetos y personas, todo con aquello que nos podamos relacionar, son detonantes para estimular nuestros sentidos, para aprender placenteramente, asertiva y consecuentemente, para ser creativos con nuestro pensamiento, expresión, sensibilidad e investigación, transformando el lenguaje, construyendo cultura y educación.

Desde nuestro territorio -“nuestro cuerpo”-, descubrimos conscientemente y reconocemos nuestra diversidad. Relacionamos lo que nos une y nos diferencia desde la sensibilidad, la percepción y las historias de vida, mediamos nuestra comunicación, salimos de nuestra propia comodidad para vincularnos, co-crear y habitarlos con el otro sin indiferencia ni negligencia. Nuestro cuerpo comunica nuestra condición humana con sus necesidades, y nos convoca a transformar la consciencia y comprensión de la vida, para aceptarnos y sernos.

Toda realidad puede ser transformada a partir del autoconocimiento. Para reconocerse y reconocer al otro, el arte es un elemento que nos deja fluir hacia otro mundo posible en el que quepamos todos con nuestra diversidad y nuestra verdad.

Registro pilotaje objeto relacional: máscara adolescentes entre los 13 y 15 años

**La única manera de hacer un
fragmento es usando una máscara,
una máscara que es un objeto en sí.
No podría hacer una cabeza
decapitada o la mitad de
un cuerpo sin un objeto.
Ron Mueck**

Todos los objetos visibles, hombre,
 Son solamente máscaras de cartón piedra.
 Pero en cada acontecimiento
 (En el acto vivo, en lo que se hace sin dudar)
 Alguna cosa desconocida,
 Pero que sigue razonando,
 Hace salir las formas de sus rasgos
 Por detrás de la máscara que no razona.

Herman Melville

Quiero arrancar la máscara de los
 Astros y el tiempo, desentrañar
 El fuego de la común hoguera
 De la vida y la muerte,
 Y poseer la esencia,
 Lo absoluto, lo eterno.

Clara Janés

**Todos llevamos máscaras,
y llega un momento
En que no podemos
quitárnosla sin remover
Nuestra propia piel.**

Andre Berthiaume

La máscara es mi rostro y también otro rostro, una forma de habitar mi piel y la piel del otro, escondo pero también mo(n)stro algo. Me reconozco mirándome en el otro.

Suander Lerolle

Póngase en las huellas del otro

David López Alvarado

El proyecto surge desde la idea de pintar con la bicicleta y generar recorridos pictóricos con su huella, demostrando con sus trayectos la actividad realizada, una acción efímera sublimada en la acción artística.

Andar, recorrer, caminar, divagar, recapitular... diariamente estamos sometidos a una realidad compleja, y somos testigos de las arbitrariedades que se cometen frente a la igualdad. Observamos y vemos en una realidad rutinaria y procrastinante que pocos somos conscientes de lo que sucede en nuestro entorno, viviendo el día a día. Invasidos de realidad desconocemos al otro, procurando vivir de manera individualista, ignorando la vida, la experiencia sensorial.

La discriminación, surge de la estigmatización del otro, ya sea por sus discapacidades físicas o mentales. Hablando desde el municipio se invita a la convivencia respetuosa, amable y enriquecedora; no obstante se ignoran desde la cultura ciudadana a las personas distintas a nosotros, no se cultiva el respeto, la tolerancia, etc. Nos comportamos como una raza salvaje, en pro de la narcisista supervivencia que nos hace vivir embadurnados de complejos miedos y afanes, que nos hace ignorantes, ensimismados y nos distancia de los valores que la misma sociedad plantea en sus leyes.

Es complejo reconocerse en otros y de hecho la discriminación, racial, política, de género, de discapacidad, es evidente en una sociedad somatizada, una sociedad de estratos que no ha entendido aún la humanidad en la vida.

Póngase en los las huellas del otro consiste en herramientas de extensión del cuerpo (prótesis, ruedas, muletas, pies, zapatos) para realizar una obra pictórica por medio de trazos dirigidos. La acción humana interviene como un medio de expresión, la huella es herramienta automática, evoca trayectos, caminos y rutas. Quizás memorias acontecidas en la cotidianidad con dicho personaje, por medio del performance evidenciará en la superficie intervenida, vestigios de pasado, huellas inmortalizadas o perecederas en la

cotidianidad, como una manera de reconocerse en el otro, respetar las diferencias y aceptar las capacidades diversas.

La huella como vestigio de recorrido aduce actos del pasado, entiende el tiempo y su uso, enaltece los hechos cotidianos, repetitivos. Las personas poco identificamos ciertos aspectos de la vida, este es un llamado atento a ser conscientes de nuestros actos.

Actividad de uso objeto relacional

Pregunta de Origen

¿Cómo sensibilizar al público en general en temas de discapacidad a través de la implementación y articulación de diferentes lenguajes artísticos?

Actividad de Uso

Se prepara la superficie a intervenir en un espacio con una tela, papel u otros materiales, así como los elementos para pintar, en este caso pigmentos. Se disponen en el espacio accesorios para discapacidad: muletas, sillas de rueda, entre otros.

Se invita al público participante a pasar por el pigmento con los accesorios para discapacidad y que recorran la superficie de manera libre. Recorrer el espacio de manera lenta y familiarizarse con el accesorio, es una de las pautas iniciales.

Luego se propone lentamente que cada quien piense en una situación cotidiana de una persona con discapacidad. Ejemplo: cruzar la calle, subir las escaleras o una rampa, pararse de la cama, etc.

La actividad se concluye con todos los participantes rodeando el resultado de la superficie intervenida y comentando emociones o sensaciones generadas en la experiencia.

Reflexionando sobre el quehacer pedagógico

Yenit Matambachoy

Mi experiencia y el medio en que se desarrolló la interacción me llevó a cuestionar las prácticas educativas de la institución en la que trabajaba, a sus actores principales los niños, niñas y las docentes. Tuve la oportunidad de contrastar tres situaciones, tres agentes educativos y tres grupos de niños y niñas.

El cuestionamiento más allá de pretender juzgar las prácticas de las docentes era reflexionar porqué la educación en el colegio pretende llenar de información a los niños y niñas sin escuchar lo que piensan, sienten o quieren saber. Existe un aislamiento de los saberes previos de los niños en relación con los currículos académicos y las tensiones laborales de las docentes.

En muchas ocasiones escuché como se juzga y rotula al niño por sus actitudes y comportamientos sociales en los que resultan afectados sus emociones y sentimientos, pero también crece en ellos una coraza de indiferencia frente a la posición arbitraria de las

docentes. Aunque no se puede decir que esto sucede en la generalidad del cuerpo docente del nivel preescolar, si se observa en la gran mayoría. El *catalejo* me ayudó a escuchar muchas de las sensaciones que las maestras tienen frente a la educación en las instituciones distritales, como el poco estímulo que existe para apoyar a las familias en pautas de crianza o en el resarcimiento de los derechos de las mujeres y de los niños frente a maltratos físicos y mentales, además de la gran cantidad de cupos que asignan a cada docente en un aula de clase que por las dinámicas familiares, el contexto y la diversidad comportamental son la gran piedra en el zapato para lograr una verdadera educación con calidad, diversa e incluyente.

Al reflexionar, analizar y volver a cuestionar estas situaciones, pienso en que muchas de sus actitudes -aunque no son justificables- tienen peso para reafirmar una vez más que la educación como servicio no se trata de ver a cuántas personas atendemos sino de la calidad con que se presta el servicio.

Volver a preguntarnos si la deserción escolar a temprana edad se da porque los niños no encuentran agrado, curiosidad, afecto por la institución, y sus docentes, significa revisar aquello que hacemos.

Muchas docentes asisten por rutina, porque les queda poco tiempo para pensionarse, esto lo esperan pronto, para liberarse de la carga que pesa sobre sus hombros, por lo que se acaba la magia del aprendizaje y la enseñanza en el aula de clase.

Para hablar de inclusión con las docentes hay una posición clara frente al tema: el rechazo por las personas con o en situación de discapacidad. Ésta parece ser una posición institucional porque durante el tiempo que estuve en el colegio no observé en el nivel de

preescolar a ningún niño o niña en situación o condición de discapacidad, por lo que puedo afirmar que no hay inclusión como tal.

Mi intención al cuestionar la educación es reflexionar sobre mis propias prácticas, analizar mi actuar y quehacer frente a las diferentes experiencias que he tenido y mirar si hago la diferencia para los niños y niñas con quienes he tenido la oportunidad de construir mi figura de docente en primera infancia. De este modo rescato en el análisis mis fortalezas y carencias frente al ámbito educativo y me acerco al autoanálisis de las prácticas educativas en diferentes contextos en los que he estado y en los que estaré. Aportando así a una educación con calidad para los niños y niñas desde la diversidad en los ámbitos escolares.

Acciones de diálogo como hecho artístico

Virginia Niño

En la búsqueda del objeto elegido para la experiencia relacional se prefirieron los marcos o molduras utilizados para enmarcar pinturas, grabados, dibujos o documentos. Esto con el propósito de activar la parte cognitiva y aprovecharla como vínculo en la exploración del área sensorial para que los estudiantes experimenten los elementos bidimensionales estudiados.

La población involucrada en la práctica corresponde a jóvenes y adultos del curso de Artes Plásticas del programa de Arte y Discapacidad promovido por la Casa de la Cultura de Chía

durante el segundo semestre del año 2014. Estos estudiantes tienen edades entre los 14 y los 40 años, aproximadamente.

En la actividad propiamente dicha a los estudiantes dispuestos en círculo se les entregó un marco que debía rotarse entre Ellos. En el marco entregado, cada uno debía examinar su peso, textura y demás posibilidades para retroalimentar el conocimiento de elementos como la línea, el plano, la forma, el grosor y el color, aprendidos en clases anteriores. Al ser preguntados por éstos últimos, los estudiantes, uno a uno, fueron ubicándolos en el piso en diferentes posiciones y se procedió a retroalimentar relaciones de forma, como distanciamiento, toque, sobre posición y unión, ya vistas en las clases.

Una vez dispuestos los marcos, se dieron pautas para motivarlos a explorar nuevas posibilidades con el objeto relacional. En este momento del proceso, se vio cómo algunos estudiantes lo asociaron con el retrato enmarcado.

Hasta aquí se había cumplido con algunos de los objetivos planteados. Sin embargo, para llegar al propósito primordial: el movimiento, el cuerpo y su interacción, así como a la creación colectiva, se organizaron por parejas. Allí fue allí donde fluyó el concepto de construcción pero sólo por medio del equilibrio de los marcos y se vieron en la necesidad de unirlos, para esto fueron provistos de lazos de fideicomiso con los cuales unieron los marcos en diferentes posiciones.

Luego se les indicó que cada pareja se uniera a otra para formar grupos de cuatro. Estos nuevos grupos le dieron continuidad a los amarres, que se hicieron cada vez más creativos y complejos.

Examinado el proceso, el sentido de la construcción mediante el objeto tiene sentido social porque confluyen ideas para los fines que se proponen por medio de las acciones de diálogo. El sentido de la construcción por medio de uniones o amarres dio soporte de equilibrio para edificar y desarrollar sus ideas, donde la interacción humana es la acción relevante.

- 2 -

Hubo una relación y una motivación al movimiento corporal en cuanto se vieron en la necesidad de realizar diversas posiciones hasta llegar a entrelazar sus cuerpos para sostener las construcciones que se iban creando.

A la par con estos hallazgos, se descubrieron los líderes que en el momento necesario indicaban a los demás la mejor forma de llegar a los fines que se proponían. Esto constituyó un motivo de impacto porque el liderazgo se dio en los estudiantes que no habían tenido oportunidad de mostrar su potencial.

En la práctica queda el valioso insumo de cómo se activó no sólo la parte cognitiva que era lo que se pretendía, sino además y en modo significativo, la parte comunicativa, afectiva, social y sensorial.

Se puede concluir como un acierto el hecho de llevar el arte relacional al ámbito de la pedagogía donde coinciden varios factores indispensables en el moderno proceso de enseñanza-aprendizaje y, donde el producto artístico no es lo fundamental sino la interacción social, así como el empoderamiento de conceptos con una dinámica más llamativa en donde el cuerpo juega un papel relevante.

Reflexión

Angélica Sabogal

En este laboratorio se percibieron muchas miradas y formas de ver, sentir y proyectar reconfirmando que el arte es una herramienta altamente beneficiosa y abierta para todas las personas sin importar la edad ni condición, donde el proceso es muy valioso mucho más que el resultado.

Donde se unen muchos conocimientos y los que más se evidenciaron en este proceso, fueron la práctica del arte y la psicología desde los cuales se sabe que todas las personas tienen la capacidad de proyectar en formas artísticas imágenes internas en las cuales se aprende a leer las claves simbólicas del subconsciente.

Con el arte se rescata la mejora de la salud física y mental independiente de la patología o circunstancia del individuo donde la integración de cuerpo, emoción y razón crea espacios de iniciativa y participación. Así se fomenta la amplitud de lenguajes en la comunicación y

la promoción de nuevas formas de relación con flexibilidad y fluidez como recursos de auto-cuidado.

Trabajar con arte, genera en el ser humano el desarrollo de su creatividad para solucionar las cosas de manera distinta, además forja un encuentro con sus fortalezas. Aquí se deja al alma hablar y expresarse sin ningún tipo de juicio, se entra en un proceso único muy enriquecedor en el cual se empiezan a encontrar muchas vivencias y experiencias que están grabadas en el subconsciente, dormidas. La idea es reconocerlas, encontrar la raíz de éstas para desbloquear miedos o inseguridades y lograr vencerlos poco a poco a través del proceso artístico y sus diferentes técnicas, desde la danza, pintura, el dibujo, la escritura etc.

Algo muy valioso que se rescata en este proceso es que para poder proyectar primero hay que mirar hacia adentro e indagar en el propio ser y de esta manera servir con más eficacia y lograr ponerse en los zapatos del que se tiene al frente y comprender con más facilidad su situación independientemente de la que esta sea.

También este laboratorio brindó posibilidades, según diversos autores que son equivalentes al ingenio, a un pensamiento original, divergente o pensamiento creativo, implicando la capacidad de crear y de producir cosas nuevas, valiosas e incluso generar capacidades del cerebro para llegar a conclusiones nuevas. Es decir, las herramientas aquí compartidas impulsaron la producción de otras vías para la resolución de problemas poco convencionales y ponerlos en el lugar de otros, para comprender situaciones que tal vez son ajenas como una limitación física, cognitiva etc. De este modo se fomentan formas de comunicación no verbales y se generan ideas que fortalecen la independencia o autonomía personal.

Registro de las acciones realizadas con el objeto relacional

Títere: Don Sapo

La idea de escoger este objeto, un títere de tela muy simple con forma de sapo, fue lograr vínculos con otra persona de manera muy directa puesto que es algo que tiende a ser familiar y que lleva muchas veces a la infancia y recuerdos logrando desde el sentir una confianza y ternura.

Se vieron las diversas reacciones ante él y las maneras como paulatinamente este objeto (que terminó siendo un personaje con el nombre de don Sapo) se incorporó en el día a día sobre todo con los niños más pequeños, que lo sentían como un ser animado que les abrió muchas posibilidades plásticas, corporales y sensitivas. En el caso del adulto mayor que es un ser con dificultad cognitiva y en la escucha (sordo), también se abrió un campo donde por medio de lo visual y tomas de contacto directas a través de caricias, se logró realizar

retratos de este títere de manera muy fluida, logrando conexiones sin lo verbal pero si desde un sentir y una empatía, dejando el no juicio y proponiendo un escenario para la creación y expresión desde el sentir y el amor.

Diseño actividad de uso del objeto relacional

Meridiana Sandoval, Virginia Niño, Claudia Rodríguez, Leidy Daián Gómez, Gladys Garzón.

PARTICIPANTES	OBJETO	PREGUNTA QUE DA ORIGEN AL OBJETO
MERIDIANA SANDOVAL	Boas (Vestuario)	¿Cómo lograr despertar en los estudiantes de capacidades diversas, sensibilización, escucha y asimilación de directrices en el arte escénico?
VIRGINIA NIÑO	Marcos (Marquetería en madera de distintos tamaños)	¿Cómo a través de la construcción tridimensional se puede contribuir al desarrollo de las relaciones social y creativa?
CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ	Material de Reciclaje	¿Cómo lograr que a los niños con capacidades diversas como Hiperactividad, autismo y retraso del aprendizaje logren la concentración y el goce estético por un tiempo prolongado?
LEIDY DAIÁN GÓMEZ	Poliedro con Texturas (manejo)	¿Cómo el arte transforma la discapacidad en capacidades diversificadas?

 PARTICIPANTES	ACTIVIDAD DE USO	REFLEXIÓN
MERIDIANA SANDOVAL	Se utiliza las boas como líneas que forman planos y señalan el espacio para que los estudiantes se puedan ubicar y desplazar con más facilidad, logrando una trayectoria coreográfica específica	Al terminar la actividad se destaca el logro en la limpieza del recorrido que es la base para lograr la secuencia coreográfica. También se evidenció la exigencia del movimiento corporal mediante la adaptación de distintas posiciones
VIRGINIA NIÑO	Este objeto es usado tradicionalmente para enmarcar obras de pintura o dibujo y se	El sentido de la construcción es un sentido social y creativo donde CONFLUYEN ideas para los fines de construcción colectiva que se proponen los participantes según las ideas para llegar a un

	utilizó en este caso como herramienta modular didáctica en el ejercicio de composiciones bidimensionales y tridimensionales	común acuerdo logrando mayor comunicación, diálogo e interacción
CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ	Este material se puede utilizar como herramienta didáctica para propuestas artísticas, creativas, manuales y artesanales, dejándolo a disposición libre de los estudiantes	Se generó un colectivo de trabajo que propició el diálogo, el respeto a la diferencia, el derecho de la libre expresión, el trabajo en equipo y la transformación del material en una creación estética agradable a sus autores
LEIDY DAIÁN GÓMEZ	Este objeto puede ser usado en actividades aplicadas a comunidades con limitación discapacidad visual, baja visión e invidencia, pero en personas visuales es necesario vendar los ojos para mejorar la persecución táctil	La experimentación de los diferentes tipos de textura permitió imaginarios a través de la memoria táctil, expresados en emociones como la curiosidad, la expectativa, el goce estético que aporta al desarrollo cognitivo
GLADYS GARZÓN	Las botellas se pueden seleccionar en tamaños, formas y calibre para generar una mejor diferenciación de timbres y tonos a través de la percusión de las mismas con elementos cotidianos como cubiertos, palos de madera o pasta	La experiencia sonora hace que se estimule la atención y audición, mejorando la capacidad de discriminación tímbrica desde la primera infancia

Arte escénico, pedagogía y discapacidad

Meridiana Sandoval

Encontrar caminos que nos lleven hacia la creación escénica en una población inexplorada en nuestro ámbito nacional, motiva la búsqueda, la investigación y la experimentación del

arte escénico con un enfoque social, siendo la experiencia teatral, un detonador incluyente, que aporte un incremento en la calidad de vida de estos alumnos en condición de discapacidad. Así la búsqueda pedagógica, en este caso particular, se retroalimenta en su propio camino, resolviendo técnicas y didácticas propias, para el adecuado desarrollo de las clases de teatro, buscando contar una historia con autonomía grupal a partir de los intereses y motivaciones propios de los alumnos. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo lograr despertar en los estudiantes de capacidades diversas, la sensibilización, escucha y asimilación de directrices en el arte escénico?

Si bien sabemos que el planteamiento de la utilización de elementos (utilería) en el teatro es un recurso habitual, la investigación que se plantea (objeto relacional) nos lleva a una exploración netamente corporal. Aquí interviene en los ejercicios coreográficos factores de exploración tales como: calidad de movimiento, contacto, apoyos, desplazamiento, direccionalidad, trayectoria, niveles espaciales, energía, ritmo, entre otros, que individual y colectivamente resume un trabajo de sincronización, y cuyo valor terapéutico habría de rescatar.

En ese sentido la experiencia artística, presupone una experiencia de vida, en la que los participantes, en un ambiente cálido y lúdico, se encontrarán en lo individual con sus posibilidades motrices, con su cuerpo y voz. En lo colectivo, evidentemente, lo que implica el trabajo en grupo y compartir la emoción de presentarse ante una audiencia, experiencia que deberá ser conducida al incremento de la autoestima, del afecto y de la sensación de acompañamiento y seguridad ante la vulnerabilidad de las personas en condición de discapacidad.

El objeto relacional de esta investigación, Boas (vestuario), es un objeto que delimita el espacio para controlar la limpieza de la línea en la trayectoria que hacen los grupos en el escenario.

Esta exploración fue hecha en el marco de la clase de teatro dirigida a los estudiantes del Programa de Discapacidad en el Auditorio Suatí de la Casa de la Cultura del Municipio de Chía, por Meridiana Sandoval, actriz, coreógrafa y Maestra en Artes Escénicas.

Reflexión

Diego Silva

Este espacio de intercambio de saberes por medio de la Investigación-Creación, abre puertas a través de experiencias lúdico artísticas y reflexiones que promueven el trabajo colaborativo y la coinspiración, generando acciones transdisciplinares. El aprendizaje colectivo que así se realiza deja memorias y reflexiones que pasan por el cuerpo personal y colectivo gracias a las estrategias, herramientas, procesos y formas del arte para abordar el conocimiento.

Toda investigación lleva implícita o explícitamente, una pregunta, un interés, o quizá una intuición. Por eso el planteamiento de una pregunta durante el módulo inicial de este laboratorio fue importante para un primer momento. Como ejercicio colectivo de investigación y apertura a las reflexiones del Laboratorio vimos tres formas de aproximarnos para realizar una investigación sobre un objeto (Madeja de lana):

1. Historia de vida cómo una arqueología;
2. ficha técnica cómo constitución y origen del objeto según criterios científico-técnicos;
3. los modos artísticos de investigación-creación.

Con estas aproximaciones y las reflexiones que se hicieron sobre esta actividad y haciendo resonancia con la diversidad, la inclusión, la formación holística y el desarrollo humano integral; me motivé a formularme si podemos realizar **una mirada en la que las influencias culturales son discapacitantes para afrontar la creación y atención a la satisfacción de las necesidades humanas.**

El modo de experimentación a través de los sentidos nos permite comunicar, desarrollar o expresar objetos del arte, del mundo. Así nos fuimos acercando con distintas experiencias a pensar en la diversidad, las necesidades humanas, potencialidades comunes y singulares, en eso que nos hace humanos desde la carne, el cuerpo: el ojo, el oído, las manos, el olfato, la mirada, el gesto, el trazo.

El cuerpo, territorio común y diverso, deja huella y es huella, legado en las líneas del tiempo. Con y en nuestro cuerpo configuramos la vida cotidiana, la cultura, la historia, el futuro y la memoria, así como también la atención, sensibilidad y prácticas frente a la diversidad y la discapacidad. Acciones incluyentes o excluyentes como por ejemplo el uso del lenguaje evidenciado en algunos estudios de medios de comunicación (Fernández-Cid, 2010). El artículo referenciado reflexiona sobre el comportamiento de los medios de comunicación en la construcción de información relativa a discapacidad.

El objeto, las preguntas y la intención creativa.

Parte de los objetivos del Laboratorio fue la creación de un objeto relacional. Pero ¿qué es un objeto relacional?, ¿cómo vincularlo a distintos intereses en torno a la discapacidad, como desarrollos, aprendizajes, expresión, terapia y reivindicación de derechos?

Para mi interés particular la intención creativa se enfocaba en la creación literaria en los CLANES⁸. Entonces la pregunta más específica que debí hacerme fue ¿Qué estrategias o acciones debo proponer en el espacio compartido con los estudiantes para motivar en ellos la creación literaria y la comprensión de insumos técnicos expresivos para la escritura creativa?

Para relacionar la integración de los lenguajes artísticos con el objeto, me ocupé en encontrar uno de fácil acceso y transformación. y con la mirada puesta en el fomento de la creación literaria a través de los lenguajes artísticos, el juego y manifestaciones del arte contemporáneo (Abad, 2010) como la instalación o el performance, puesto que son puentes para lograr la comunicación y comprensión en la diversidad.

Cuando encontré las **cajas de huevos** como materia modular me inspiró la creación de escenografías modulares, de la instalación y juegos con las cajas surgirían edificios, naves espaciales, casas, gafas, túneles, etc.

⁸ *Centros Locales de Artes Para La Niñez y la Juventud. Currículo para la excelencia académica y la formación integral.* Una de las estrategias que desarrolla lo establecido en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016 'Bogotá Humana'. Incluye la reorganización de la oferta curricular, el aprovechamiento de espacios urbanos como espacios educativos, más formación docente, mejor infraestructura escolar y ampliación de la alimentación y el transporte escolar. Esta política, denominada *Currículo 40x40* consiste en el desarrollo de una propuesta integral, sostenible y coherente, desde la educación inicial hasta la media, mediante una pedagogía centrada en el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y científico, y el aprovechamiento de la vida cotidiana en la escuela y en el entorno, para mejorar el acceso equitativo y la calidad de la educación en Bogotá. Recuperado de: http://www.educacionbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=273

A través de estas *escenografías para el juego* se suscitará seguro un nuevo “paisaje escolar”, creando con su presencia física una alteración en las rutinas y en los modos de relación de todos sus habitantes. En el espacio articulado a través de la presencia de una instalación se producirán juegos, posibilidades, imaginarios, situaciones, acciones, movimientos, narraciones y nuevas significaciones como proyecto compartido de los jugadores. Podremos analizar todas las relaciones que se establecen en la transformación del espacio, las situaciones de aprendizaje y descubrimiento que se organizan de manera espontánea, los comportamientos y movimientos que se generan como resonancias corporales, los gestos que nos devuelven los niños y niñas en asombros y curiosidades, exclamaciones y preguntas, miradas y escuchas, expresiones y emociones, tensiones y relajaciones, etc. (Abad, 2010)

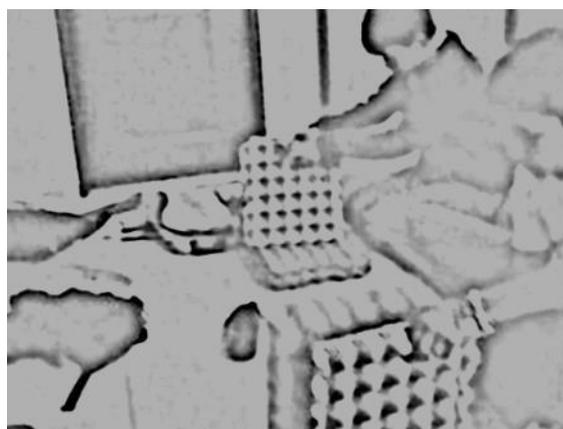
Personajes u objetos importantes de un mundo imaginario personal y colectivo que pudo llevarnos a crear historias. Además, apoyados en las fotografías que tomé, busqué la relación con el lenguaje audiovisual y así mismo inspiración para co-crear. Motivar la creación de cuentos, historias o argumentos literarios a través de las posibilidades que brinda la ciencia ficción y el fomento de la creatividad a través de los lenguajes artísticos, fue el objetivo para abordar obras focales (obras clásicas de la literatura universal) y los insumos expresivos correspondientes. La literatura de ciencia ficción tiene entre sus temas **la anticipación del futuro**, otro tema importante es **la conciencia** y la tecnología, temas que abordé.

¿Podría un robot expresar emociones? ¿Cómo sentimos y expresamos nuestras emociones y pensamientos? ¿Cómo puede ser el futuro en doscientos años? ¿Cómo serás tú en diez o treinta años?

Llevé estas dos últimas preguntas a los niños y niñas como complemento para dar las pautas al objeto relacional. Cuestiones que conecté a tres actividades que nos ayudaron a experimentar conscientemente el sonido, los gestos y las emociones.

Las cajas de huevos funcionaron muy bien como instalación para generar la relación entre los estudiantes; el grupo debía compartir y turnarse el material, por ello surgieron espontáneamente juegos en pareja y acuerdos de turnos. El reconocimiento a sus creaciones modulares a través de las fotografías que tomé fue muy importante tanto para ellos como para la construcción de memoria e insumo de creación a través de los lenguajes artísticos.

Luego de realizar el pilotaje con el objeto, preparé unos talleres donde la escritura fue el eje central motivada a través del sonido, el gesto y las emociones. En este punto del proceso me fracturé la clavícula. Mostrándome esta situación temporal de movimiento limitado, una mirada distinta frente a la discapacidad y la sensibilidad del entorno frente a las necesidades del discapacitado, pero también con relación a las necesidades de los otros diversos, lo cual me puso de nuevo frente a la pregunta que me hice en el primer módulo del laboratorio: ¿las influencias culturales pueden ser discapacitantes para la realización de acciones y prácticas sensibles frente a la diversidad y las necesidades humanas?

El cuerpo como vehículo de nuestra subjetividad y construcción de identidad, nos pone en contacto con los otros y nos da un conocimiento muy específico que no pueden darnos los libros o google.

El arte se revela como un abordaje para integrar los lenguajes artísticos, el cuerpo, y la construcción de sentido personal y de la comunidad. Comunicar, transmitir, expresar y poder significar las experiencias pasadas y presentes, poder incluso proyectar el futuro o recrear el presente.

Un laboratorio de investigación-creación, es un espacio necesario y pertinente para abordar la formación en y para la diversidad. Este laboratorio y cualquier otro de esta naturaleza estará abierto a la transformación, adaptación y creación de metodologías (acciones, generación de situaciones), puesto que como laboratorio busca recoger experiencias y reflexiones de los participantes con el fin de crear, problematizar, evidenciar conceptos y prácticas dentro del campo del arte y la cultura que varían según contextos y necesidades.

Es así que el laboratorio de Intercambios Gestuales facilitó la expresión y creación de acuerdo a la singularidad de los participantes. Esta experiencia personal abrió para mí, la posibilidad de crear y reflexionar sobre aspectos de la creación artística y de la formación en la diversidad y discapacidad que venían siendo parte de mis preocupaciones como artista y como formador. Queda pendiente escuchar el cuerpo, saborear los colores, abrazar al de al lado, tocar la luz.

Actividad de Uso Objetos Relacionales

Módulos de ensamble relacionales multifuncionales

Cartones de huevos

Pregunta Origen

¿Cuál es la relación o integración de los lenguajes artísticos con el objeto?

Actividad de Uso

Disponer el objeto en el espacio de tal manera que sea o parezca una instalación que provoque preguntas sobre aquello que es o significa.

En este primer momento no existen pautas, simplemente se espera a que los chicos entren en interacción con él, para modificarlo.

Si no entran en interacción con el objeto se da la pauta para intervenir la instalación de manera libre. Puesto que la pregunta se refiere a la relación con los lenguajes artísticos, el guía debe pensar, un tipo de interacción con ellos, de acuerdo a su necesidad y a las diversidades del grupo. Por ejemplo por ejemplo, una melodía, un video, una historia, entre otros.

Una pregunta orientadora para la relación de los lenguajes artísticos puede ser: ¿cómo la escultura y la pintura se pueden integrar a la creación literaria? Revisar la sinestesia en las artes como metodología para relacionar el objeto con los lenguajes artísticos.

Referencias:

Abad, J. (2010). Molina, Javier. Narraciones y espacios para el arte comunitario en la escuela infantil En: Educación artística en España. Ästhetische Erziehung in Spanien. Díaz-Obregón, R. y Scholz, O. (eds.). Berlín: Universität der Kunste. Recuperado de: http://educacionartisticaenespania.blogspot.com/2010_12_20_archive.html

Fernández- Cid, M. (2010). Medios de comunicación, conformación de imagen y construcción de sentido en relación a la discapacidad. En: *Política y Sociedad*, 47(1), 105 - 113. Recuperado de: <http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010130105A>

Secretaría Distrital de Educación. (2012). *Centros Locales de Artes Para La Niñez y la Juventud. Currículo para la excelencia académica y la formación integral*. Recuperado de:

http://www.educacionbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=273

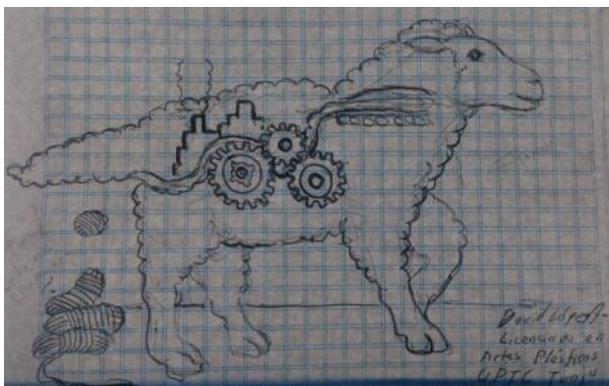
Discapacidad y arte

Fabio Torres

Inicio mi escrito con la misma contrariedad que comenzó mi proceso en el laboratorio, es mucho lo que se ha hablado en la academia, en la práctica desde lo

cotidiano en la escuela hasta los comités locales, nacionales y de carácter internacional en Colombia. “DIS” no es el prefijo indicado para comenzar a recorrer el infinito camino del reconocimiento del otro, desde la conciencia personal de la diferencia en mí en el escenario social, reconocerse como ser humano auténtico es la puerta de entrada al mundo desconocido de la inclusión social a través de la participación.

Deseo marcar momentos de reflexión, que la naturaleza del laboratorio me permitieron llegar a enfrentarme y pensar desde lo más interno, momentos que me cuestionaron y produjeron en mí una amenaza en contra de mi zona de confort social, en el marco de la diferencia.

La construcción socio-cultural, enmarcada en una dinámica de laboratorio de investigación, es una apuesta ambiciosa, tanto que los individuos llegan con diversas expectativas en su mayoría de recibir acciones, estrategias, metodologías o teorías que les proporcionen herramientas, para dar solución a su reto diario de tener que combinar la diversidad en un espacio determinado y con un único objetivo “pedagógico” pero en líneas de acción diferentes.

Allí nos encontramos el primer día con la excusa de investigar, cada grupo sin saberlo adoptó un rol dado por la instrucción, unos a romper las reglas, otros a no salirse de ellas y algunos a controvertir todo. Finalmente veo con claridad que la inocente ovejita no es tal, hoy en día entender la diferencia es abrir la puerta del entendimiento a diversos enfoques, formas de pensar que emergen de la emoción por algún recuerdo, experiencia vivida o conocimiento adquirido; la verdad absoluta es un riesgo que no te permite llegar a lo

verdaderamente importante, a evolucionar con un mundo cambiante que exige un pensamiento y acciones concretas que permitan una sociedad incluyente, desde el sentir más íntimo de la equidad.

El uso del cuerpo se convierte en un *elemento primario de sensibilización social*, te cuestiona en el tiempo y en el espacio, ¿en verdad lo usas? ¿Te comunicas con el mundo que te rodea? ¿Eres consciente de lo que haces a diario?

¿Cómo te mueves, que comunicas, a donde vas, con quien te relacionas, que sientes en casa situación, que sentimientos se desprenden de tus pensamientos, que pasa con el otro cuando entra en interacción contigo, y si te encuentras con otro QUE NO HACE LO QUE SE DEBE? . . . que finalmente puede ser lo que TU quieres, según lo que piensas y deseas. . .

Un laboratorio que te sitúa en la circunstancia de no ser el poseedor de conocimiento, que te exige lo que tienes: cuerpo, pensamiento y emoción, para alcanzar un escenario que no es el cotidiano pero que te habla de ti y de otro, con el que siempre haz de interactuar, diferente pero finalmente otro como tú.

Debo reconocer a través de mis letras que hablar con el cuerpo entre desconocidos es de los más difícil que me ha exigido la dinámica del laboratorio, pero es allí donde pude conocer un poco de mí . . . una parte del yo que no reconozco fácilmente y que para satisfacción propia tiene mucho que aportar, una apuesta nuevamente al liderazgo desde el servicio y la interacción humana, que no es otra cosa que mi vocación.

Frente a esto tan sólo quisiera decir que hablar con el cuerpo en un lenguaje artístico es aprender a no codificar sino a entender cómo nos complementamos desde lo diverso. Es cubrir las carencias de unos con las generosidades de otros, las fragilidades con valentías, la ignorancia con experiencias y el talento con las emociones y las ganas de hacerlo, es entender que el discurso que emana del pensamiento muchas veces no habla de lo que en esencia eres, se queda corto porque no sólo somos pensamiento.

La mayor reflexión es un llamado a construir, al intercambio de saberes, a compartir con la tolerancia que permite entender el punto de vista del otro, ese otro que piensa, siente y actúa diferente a mí, y esto lo digo por la diferencia propiamente manifiesta en el grupo de laboratorio. Tal vez sin diversidades funcionales pero seres complejos en un espacio lleno de retos, donde el único camino era construir o destruir pero entre todos. Así si vemos que la palabra, los colores, la pintura, los materiales, las caracterizaciones, los juegos y demás excusas de interacción se convierten en vía o mecanismos de comunicación y de construcción desde el reconocimiento del otro y de cada uno en escena. Donde pudimos saber lo que sabía el otro por su forma de interaccionar, que aprendimos sin necesidad de la lección o de los convencionalismos académicos a explorar otras culturas y oficios que nos complementan o por lo menos nos cuestionan.

Veía con satisfacción como del debate en el que crees que pierdes finalmente todo chance, se convierte en base para encadenar, para entretrejer y dar sentido a la multiplicidad de miradas, porque su rareza o diferencia siempre encuentra la entrada, el punto, el gancho o la forma de hacer parte de un todo, que finalmente es el que MOVILIZA Y TRANSFORMA.

Construimos territorio y destruimos nuestro único mundo, todo esto para abrir los ojos y poner los pies sobre la tierra, para encontrar los puntos de unión que se dan en cada acción y que se descubren gracias a la conciencia de la existencia del otro en mi vida.

Mi experiencia en el laboratorio es esto y un poco más, aún hay cosas que experimenté y no entiendo, que compartí y no acepto, que debí hacer y no hice; definitivamente la tarea era construir pero eso significó luchar contra mi indiferencia, el “bienestar” de trabajar sólo, la tolerancia al discurso adverso, la timidez y el orden que da seguridad, el tiempo y las costumbres.

Finalmente, fue un cuestionarse desde el principio si realmente *¿Puede ser el arte, una estrategia pedagógica de comunicación, base fundamental en procesos de Inclusión?* Una persona me preguntó por mi interés de conocer al otro o algo del otro, dijo: “¿Qué es lo que quiere saber?”

Recuerdo que mi respuesta no fue de gran fluidez y ahora creo, que no fue por falta de respuesta, sino por la idea misma de sentir que podía llegar a ser invasivo y de golpe molestar al otro. Que si bien los educadores y facilitadores sociales debemos reconocer al otro en sus ideas, pensamientos, emociones e historias, necesitamos llegar al objetivo sin pasar por encima del individuo.

Si partimos de su verdad para iniciar un acompañamiento pedagógico de transformación conjunta no debemos ser inquisidores, ni mucho menos lastimar; pero lo que nunca debemos perder de vista es que en un proceso de inclusión, con base en el reconocimiento de la diversidad con oportunidad de construcción, lo primero es abrir un canal de comunicación válido que nos permita darnos a conocer y conocer al otro, y desde lo que nos hace diferentes y únicos, ejecutar procesos de intercambios culturales, de condiciones, modos y perspectivas, un verdadero ejercicio de todos, con todos y para todos, esto último de manera especial en la escuela. El arte para mí, sí es una excelente estrategia pedagógica de comunicación, base fundamental para procesos de inclusión social.

BIBLIOGRAFÍA

- LOWEN, Alexander. (1985) *La Respiración Los Movimientos y Los Sentimientos*. Conferencias dictadas en el HOTEL BILTMORE, NEW YORK CITY. Disponible en: <http://www.clinicabioenergetica.org/docs/cuadernosiiibanro3.pdf>
- BAVCAR, Eugen. (2001) *El deseo de la imagen*. En: BLANCO , Paloma (coord). Modos de hacer, arte crítico, esfera pública y acción directa. Universidad de Salamanca.
- BODENMANN-RITTER, Clara. (1998) *Joseph Beuys, Cada hombre un artista*. 2a Edición. Madrid : Visor Distribuciones. 116 Paginas. ISBN 84-7774-572-
- BOURROIAUD, NICOLÁS, (2006). *Estética relacional*, Adriana hidalgo editora, Buenos Aires, pag 1-25.
- CERTEAU, Michel de. (2000) *La Invención de lo Cotidiano*. Universidad Iberoamericana. México.
- GOLDBERG, RoseLee. (1988) *Performance art, from futurism to the present*. New York: Harry N. Abrams, Inc., publishers..
- GLUSBERG, Jorge. (1986) *El arte de la Performance*. Buenos Aires: Ediciones de Arte Gaglianone, 110 p.
- HAZLITT. (2003) *El arte de caminar*. William, Stevenson, Robert Louis.(coautores).México: Universidad autónoma de México, 2003.
- LA INTERNACIONAL SITUACIONISTA. (1973) *Textos Situacionistas, crítica de la vida cotidiana*. Anagrama, Barcelona.
- POPPER, Frank. (1980) *Arte acción y participación*. Madrid: Akal.

PIANTONI, Carlo. (1997) *Expresión, comunicación y discapacidad: modelos pedagógicos y didácticos para integración escolar y social*. Rita de Nardo (tradu.). Madrid: Narcea de Ediciones.

Marco legal sobre discapacidad, Recopilación de la Vicepresidencia de la República.

Video: **El libro negro de los colores**_ "Afirmación de sentidos, una historia sencilla, por medio de otras formas de comunicar" ¿cómo contarle a un niño invidente como son los colores?"-Descripción/imagen/apropiación visual.

Stomp: Audios/paisajes sonoros

Varios Autores: Cuentos sobre la discapacidad. Disponible en <http://unpuntocurioso.wordpress.com/2014/06/17/ninos-que-son-especiales-en-libros-que-no-son-normales/> Pagina dedicada a la compilación de cuentos sobre la primera infancia y la discapacidad.

<http://medicablogs.diariomedico.com/samfrado/2009/07/29/superheroes-con-diversidad-de-capacidades/> Blog de rehabilitación que mira al futuro.

Simone Nina Canción No tengo... tengo
vida: https://www.youtube.com/watch?v=Eiwo0j_mZPk

Gruppe Pilobolus Amazing Shadow Dance.

Pilobolus (Dance Company)