

ANEXO 1

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.

Bogotá, D.C., 03 de diciembre de 2019

Señores
BIBLIOTECA

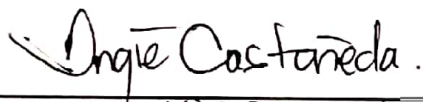
Estimados Señores:

Yo Angie Patricia Castañeda Bolívar, identificado(s) con C.C. No. 1.026.570.415, autor(es) del trabajo de grado titulado "POR UNA NARIZ" Presentado y aprobado en el año 2019 como requisito para optar al título de Licenciada en educación artística y artes escénicas;

Autorizo (amos) a la Biblioteca de la Corporación Universitaria CENDA para que, con fines académicos, muestre a la comunidad académica la producción intelectual de la Corporación Universitaria CENDA, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado en el catálogo bibliográfico de la Biblioteca y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Institución.
- Se permite la consulta, reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, **"Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores"**, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

1.026.570.415.

Firma y documento de identidad

ANEXO 2

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO:
“POR UNA NARIZ”

SUBTÍTULO, SI LO TIENE:

AUTOR O AUTORES

Apellidos Completos	Nombres Completos
Castañeda Bolívar	Angie Patricia

TUTOR (ES)

Apellidos Completos	Nombres Completos
Baldión Clavijo	Paola Marcela

JURADO (S)

Apellidos Completos	Nombres Completos
Forero Bermúdez	Juan Carlos Diana

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Licenciada en educación artística y artes escénicas

NOMBRE DEL PROGRAMA: Licenciatura en educación artística y artes escénicas

CIUDAD: Bogotá AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2019

NÚMERO DE PÁGINAS: 80

TIPO DE ILUSTRACIONES:

- Tablas, gráficos y diagramas
- Fotografía

MATERIAL ANEXO (Si este material corresponde a vídeo, audio, multimedia o producción electrónica guardar por fuera del formato PDF):

PREMIO O DISTINCIÓN (*En caso de tener una mención especial*):

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (*En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Biblioteca en el correo biblioteca@cenda.edu, donde se les orientará*).

PALABRAS CLAVE	KEYWORDS
Autoetnografía	Autoethnography
Autopoíesis	Autopoisis
Payaso	Clown
Autodescubrimiento	Self Discovery

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres):

Este proyecto es un proceso de investigación desde la línea de la autoetnografía, un método de investigación permite describir la experiencia personal, que lleva al lector a recrear escenas, emociones y percepciones que el escritor quiso compartir. Este método incluye en el proceso escritural al narrador en primera, es por esto que en la mayoría del texto se usa este recurso para generar las atmosferas e intenciones que requieren varios momentos de la historia. Se hallará en este texto una forma distinta de escribir investigación en las artes, la cual consiste en explicar y justificar desde la experiencia del artista y la creación del personaje en torno a la generación de un método creativo propio.

This project is a research process from the line of autoethnography, a research method allows to describe the personal experience, which leads the reader to recreate scenes, emotions and perceptions that the writer wanted to share. This method includes in the scriptural process the narrator first, that is why in most of the text this resource is used to generate the atmospheres and intentions that require several moments of history. A different way of writing research in the arts will be found in this text, which consists in explaining and justifying the experience of the artist and the creation of the character around the generation of his own creative method.

ANEXO 3

CARTA DE ENTREGA DEL ESTUDIANTE

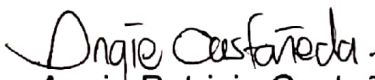
Bogotá D.C, 03 de diciembre de 2019

Señores
Biblioteca

Corporación Universitaria CENDA

Por medio de la presente hacemos entrega oficial del trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en educación artística y artes escénicas titulado "Por una nariz" elaborada por el(los) estudiante(s) Angie Patricia Castañeda Bolívar, C.C 1.026.570.415 y presentado como requisito para optar al título de Licenciada en educación artística y artes escénicas.

Cordialmente,

Angie Patricia Castañeda Bolívar
C.C. 1.026.570.415

Por una nariz

Angie Patricia Castañeda Bolívar

Tutora:
Paola Marcela Baldión Clavijo

Corporación Universitaria CENDA
Licenciatura en educación artística y artes escénicas
Proyecto pedagógico III
Bogotá D.C. Noviembre 2019

Tabla de contenido

Introducción	5
Planteamiento del problema	7
Pregunta problema	9
Objetivos	10
Objetivo general	10
Objetivos específicos	10
Justificación	11
Marco referencial	14
Antecedentes	14
Marco contextual	17
¿De dónde viene la nariz?	17
Marco conceptual	22
Tiempo de conceptos	22
Marco teórico	28
Lo imaginario teórico	28
Metodología	41
Análisis de los resultados	52
La mutación	52
Conclusiones	60
El despertar de Angie y Antonia	60
Anexos	67
Referencias bibliográficas	78

Índice de tablas

Tabla 1 Propuesta de implementación. Parte I	49
Tabla 2 Propuesta de implementación. Parte II	50
Tabla 3 Cronograma de actividades	51
Tabla 4 Formato análisis autoetnografía	52

Listado de anexos

Anexo 1 Bitácoras

67

Introducción

*Se abre el telón y de este modo
el primer acto inicia con
una historia de dos personajes
que con el transcurrir del tiempo
encuentran una y mil maneras
de conocer el mundo...*

La vida, una ruleta de emociones; en ella nos permitimos toda clase de experiencias, algunas guiadas por nosotros mismos, otras impuestas por el destino, un destino que aún incierto siempre nos marca el camino. La vida, una oportunidad para crear, para soñar, para equivocarse, para sentir, para creer, para sonreír, para hacer arte, para vivir.

Mi nombre es Angie Castañeda, quiero compartir con ustedes un capítulo importante de mi vida, hallarán en este texto una forma distinta de escribir investigación en las artes, la cual consiste en explicar y justificar desde la experiencia del artista y la creación del personaje en torno a la generación de un método creativo propio, teniendo en cuenta que para muchos este proyecto puede salirse de todo contexto en cuanto a la investigación formal e refiere.

“Por una nariz” por una nariz sonrío, por una nariz aprendo, por una nariz me conozco, por una nariz me encuentro, por una nariz me confronto, este es un proyecto hecho con amor que nace de la necesidad de reconocermme como un sujeto, que busca estar transformando constantemente mi visión ante la vida. Conocerán mis más profundos

vacíos, emociones, sensaciones, me conocerán sin tantas máscaras, máscaras que como seres humanos nos acostumbramos a poner para evadir momentos, personas o realidades.

A continuación encontraran una historia que cuenta un proceso de investigación desde la línea de la auto etnografía, es importante aclarar que este método de investigación permite describir la experiencia personal, que lleva al lector a recrear escenas, emociones y percepciones que el escritor quiso compartir. Este método **INCLUYE EN EL PROCESO ESCRITURAL AL NARRADOR EN PRIMERA**, es por esto que en la mayoría del texto se usa este recurso para generar las atmosferas e intenciones que requieren varios momentos de la historia.

Existen tres roles fundamentales que giran en torno a mi quehacer, el rol artístico, el rol docente y el rol de personaje; para reconocer cuál ha sido el camino que en mi vida ha estado presente para llegar al proceso creativo, en primera medida tuve analizar a partir de esas tres miradas.

Antonia es mi proceso creativo, contaré de manera detallada todo lo que surgió en cuanto a la transformación no solo del personaje sino también la mía en pro de encontrar nuevas maneras de hacer arte a partir del autodescubrimiento de la práctica artística. Es así como esta investigación se convierte en una referencia alternativa en el proceso escritural que rompe con todos los paradigmas de la investigación.

Planteamiento del problema

La investigación creación como método de estudio en la actualidad se ha venido convirtiendo en una rama importante dentro de la investigación en artes, a mayor escala es la contra posición directa hacia las miradas que propone la investigación científica. Para posesionar nuevas visiones en el arte es necesario pasar por todo un proceso de sustentación de ideas que aporten significativamente a la construcción de los procesos sociales, culturales y políticos.

El creador - investigador es desbaratar sus propios esquemas para proponer unos nuevos y diferentes, una de las características en la investigación es el rompimiento de paradigmas, es decir, un sujeto creador - investigador, debe tener la capacidad de re-crearse a sí mismo constantemente, cambiar o mutar sus formas de ser, transformarse, saber hacer uso y experimentación de nuevas técnicas, trascenderlas, como componente fundamental de la investigación creación. (Cuartas, 2009, pág. 92)

Desde este sentido romper con los paradigmas no es tarea fácil para ningún ser humano, no obstante es importante no olvidar que el objetivo inicial de cada artista es precisamente confrontar su propia realidad y a partir de ella generar creaciones con las que se identifique más de un sujeto que haga parte de su comunidad cercana.

Existe una contradicción extraña frente a no considerar la investigación creación como un método investigativo propio en el ámbito de las artes ¿Cuál es la causa de que esto suceda? si el arte por naturaleza invita a comprender las emociones, sensaciones y sentires del ser humano, por qué precisamente este no puede convertirse en objeto de estudio y más aún desde el sujeto propio.

Los *estudios artísticos*, para ser consecuentes con su perspectiva crítica y decolonial, deberán pensar tanto en las condiciones de posibilidad de ampliación del horizonte de la creación más allá del arte, como en la desjerarquización de las formas de creación de conocimientos. Así, uno de los retos consiste en ampliar el reconocimiento de la capacidad creadora de los seres humanos. (Gómez, 2019, pág. 16)

No se trata solo de darle protagonismo al artista, se trata de comprender los motivos internos de la acción humana frente a sus propios procesos de creación y su impacto frente al contexto político, social y cultural en el que se desenvuelve.

Es necesario fortalecer el autodescubrimiento del artista, la autorreflexión de su práctica y su posición autopoietica como base para la construcción y formación de su acción e impacto, para así generar un desarrollo óptimo sobre los procesos de investigación-creación en pro de encontrar nuevas maneras de intervenir y dar sentido al quehacer artístico.

El artista tiene las herramientas más potentes para transformar realidades e incidir en las prácticas de reflexión del ser humano y sus acciones de cambio dentro de la sociedad, el afán de la que lleva la cotidianidad, no permite que estas transformaciones puedan ser dadas, el contexto en el que se está inmerso es uno donde no importa el proceso sino el resultado.

Encontrar con el personaje teatral el camino que ha tejido el artista puede demostrar qué falencias y fortalezas que pueden surgir del proceso de autodescubrimiento denotando los vacíos que un artista puede tener a la hora de pasar por un proceso de creación, en donde además de vacíos emocionales, tenga vacíos teóricos y no conozca el origen de la técnica artística como tal.

El ser humano se acostumbró al hacer por hacer, perdió el sentido de todo, el camino más fácil es creer que sabe crear, es decir; intentar crear de la nada puede ser válido, pero cuando no se conoce la técnica se puede caer en la repetición de conceptos carentes de saber, y es allí cuando se erra, ya que se hacen procesos sin indagación.

De este modo se propone el autodescubrimiento como elemento metodológico de creación para permitir el desarrollo de la práctica artística que surge de los procesos experienciales del sujeto a partir del diálogo con la técnica de teatro clown.

Pregunta problema

¿Por qué el autodescubrimiento como elemento metodológico de creación, permite el desarrollo de la práctica artística, influenciado por el teatro clown?

Objetivos

Objetivo general

Diseñar un planeamiento metodológico de creación influenciado por el teatro clown, que permita el desarrollo de la práctica artística por medio del autodescubrimiento.

Objetivos específicos

Analizar la práctica artística de Angie Castañeda desde el proceso autopoietico de creación.

Apropiar la técnica de teatro clown a partir del juego, la creación y la imaginación para establecer un método creativo propio.

Transformar un personaje basado en la técnica de teatro clown, orientado al desarrollo del empoderamiento de la práctica artística de Angie Castañeda.

Justificación

Estar inmersos en una sociedad en donde poco importan los procesos artísticos y formativos hace que se pierda el status que el artista debería tener dentro de la sociedad, para esto es importante dar el peso suficiente a los aportes que desde el arte se pueden generar en torno a los procesos de transformación del sujeto y de la comunidad, centrarse en la reproducción y la repetición de la técnica no es el camino, la búsqueda de procesos investigativos que incentivan el desarrollo de nuevos conocimientos, sí.

(Cuartas, 2009) menciona que el proceso creador en el arte posibilita al ser humano reflexionar sobre sus procesos internos, propiciando en el sujeto un reflejo de lo que es él, de sus emociones y sus sentires, mediante el objeto creado y la reflexión constante sobre este (pág. 92)

Siendo así, el autodescubrimiento de la práctica artística a través de la técnica de teatro clown, abre múltiples miradas del arte en los procesos sociales, convirtiéndolo en una herramienta alternativa que ayude a mudar el pensamiento hacia nuevos horizontes sobre la creación. El quehacer artístico genera procesos de desarrollo integral en las personas, estos se convierten en una potencia que ayuda a la sociedad a enfrentarse a contextos diferentes cada vez, a reconocer el porqué de sus acciones culturales y el reconocimiento de lo que verdaderamente afecta a la comunidad que crea distintas maneras de ser ante el mundo.

Como artista se debe estar en formación constante frente a la construcción de nuevas metodologías que incluyan el arte como eje principal en todas las dimensiones, buscando un poco de complicidad con el campo educativo, convirtiéndolos en la clave para la construcción de saber.

Ahora bien, la correlación existente entre el sujeto-artista y el objeto (teatro clown), se complementa de muy buena manera en la medida en que éstos serán los insumos para generar un nuevo planteamiento metodológico, en el que se abordará el proceso creativo desde un enfoque donde se incluya el juego y la imaginación, con una figura de artista que usa el personaje teatral para llegar de manera más cercana a su propia evolución y transformación.

Se propone el autodescubrimiento de la práctica artística a través de la técnica de teatro clown, como un planteamiento metodológico donde el artista encuentre el sentido de aportar de maneras distintas e innovadoras los procesos de autopoieticos de creación, abordando el contexto a partir de un lenguaje corporal y verbal atractivo, que se sitúe desde un personaje teatral que se encargue de intervenir y descubrir las múltiples posibilidades de juego, imaginación y construcción de métodos propios.

Se propone la creación en el arte como forma de investigación y generación de conocimiento del propio accionar humano, desde una nueva forma de investigar en donde el sujeto sea objeto de estudio y sujeto investigador a la vez, es decir, arte y parte del problema a investigar. En donde no solo el producto (obra de arte, práctica artística), sea lo relevante, sino también el proceso de transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la investigación. (Cuartas, 2009, pág. 91)

Es de vital importancia explorar la labor que el artista logra a partir del reconocimiento propio como sujeto, que aporta desde sus falencias y fortalezas a las nuevas maneras de plantear el estudio del arte a partir de la necesidad del ser, para de este modo si aportar a la construcción social.

Se hace entonces fundamental impulsar en la Licenciatura de Educación Artística y Artes Escénicas de CENDA, procesos de investigación-creación que se desarrollen bajo la mirada de la sub-línea de investigación denominada: Pedagogía y procesos de

enseñanza – aprendizaje de las artes, en donde se posibilite la búsqueda de estrategias pedagógicas y artísticas, que den respuesta a las necesidades formativas de los estudiantes, en los ámbitos de la educación a través de las artes.

Marco referencial

Antecedentes

Las investigaciones realizadas alrededor del papel que cumple el rol docente desde un lugar de enunciación situado en la práctica artística, mencionan las nuevas metodologías que surgen como la herramienta para llegar al conocimiento de una manera más sencilla y atractiva, es por esto que a continuación se profundizara sobre algunas investigaciones que dan sustento a la modificación de la conducta docente en relación al teatro clown como un método de autodescubrimiento en el que el sujeto encuentra vías distintas para establecer relaciones de saber, experimentación, juego, creación, exploración e indagación con el territorio.

En primera medida se aborda la técnica de teatro clown desde el autor Jesús Jara Fernández con su libro el clown un navegante de emociones, texto en donde él comparte una aproximación histórica del clown en el cine, en el teatro y en el circo, posteriormente aborda la investigación desde lo filosófico y psicológico del clown; la función social y el valor terapéutico de esta técnica, como tercer momento se habla de una metodología y práctica de la disciplina, abordadas por la pedagogía, lúdica e improvisación, para terminar aparecen algunas miradas desde otros textos y/o autores acerca del amplio universo de la técnica clown.

A partir de la construcción teórica que el escritor plantea, la técnica de clown esta cimentada desde un concepto filosófico y psicológico que muestra como esta disciplina aborda la pedagogía, la lúdica y la improvisación. Para el proyecto de investigación este texto combina la técnica y la teoría del clown, partiendo de un reconocimiento de su historia, origen y desarrollo dentro del contexto artístico, para

posteriormente sumergirse en la comedia del arte, esta última vista como el medio que permite al artista expresar sus emociones y necesidades mediante la gestualidad, la corporalidad y la burla.

De esta manera el artista escénico podrá empezar a aplicar la teoría mediante el ejercicio práctico en pro de la construcción de un personaje clown que como objetivo principal debe tener en cuenta la mirada del sujeto en el proceso de transformación social planteando una nueva metodología de enseñanza llamativa que tenga un lugar de incidencia en la práctica artística y la pedagógica.

Para continuar con la línea de investigación desde la técnica en sí, la maestra, actriz e investigadora Cristina Moreira en su libro técnicas de clown una propuesta emancipadora, muestra cómo ha sido la presencia del clown desde la escena contemporánea, a través de la cual establece cómo se da el estudio del clown desde la perspectiva del actor, cuáles son las técnicas para la creación de personaje, por qué enseñar clown y cuál debe ser la formación del interprete; como segunda parte se localiza el estudio de la técnica y desde el campo práctico se describen diferentes entrenamientos corporales y vocales del clown, posteriormente algunos ejercicios escénicos ya mucho más estructurados y elaborados para poner en práctica.

La autora plantea un problema que no solo involucra al teatro clown en sí, sino además a todas las artes en general, pues este ha perdido el valor debido a que a la mayoría de la sociedad que no ha estado cercana a alguna rama del medio artístico, no le interesa entender los procesos que allí se pueden gestar en pro de un mejoramiento del pensamiento crítico y desarrollo de capacidades, para esta propuesta de tesis este libro resulta bastante interesante pues plantea de manera clara la intervención social que tiene el clown en la educación.

El ejercicio docente y artístico propone varios estados creativos, Sandra Daza genera una investigación alrededor del reconocimiento del sujeto autopoiético y pedagogía creativa: La Autopoiesis como característica fundamental para la construcción del maestro en formación, desde esta instancia sale flote la pregunta ¿Cómo nace el verdadero maestro que acompaña tanto al docente como al creador artista? A partir del quehacer del arte y del quehacer de la docencia se genera un proceso de autorregulación del ser en el hacer, el proceso autopoiético creativo le permite al sujeto cambiar, mutar y transformarse constantemente para reflexionar sobre sí (Cuartas, 2013)

Esta investigación da un sentido orientador al proceso de creación, ya que permite la transformación del ser a partir de un proceso creativo que existe de manera inherente en los artistas, para luego introducirlos en nuevas metodologías aplicables al contexto pedagógico.

Redescubrir la pedagogía y el arte a través de la creación de un personaje clownesco, permite abordar de diferente manera la realidad del docente y del artista, pues se busca dar respuesta a una necesidad artística y a sí mismo a una acción pedagógica, la cual abrirá el horizonte a un nuevo planteamiento metodológico comenzando con un proceso de autodescubrimiento del docente de artes y transformando posteriormente sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

Marco contextual

¿De dónde viene la nariz?

Un día decidí volar fuera de casa, estados de incertidumbre llegaban a mí, la deriva era lo que me invitaba a caminar día a día, salí de mi zona de confort, encontré lugares mágicos, busque mi norte, mi sentir, mi inspiración, mis sueños, mi esencia, busque experiencias, ¡fue el viaje de mi vida! en el conocí mi primer nariz de clown, me la regalo un chico del cual no recuerdo ni su nombre ni su cara, la nariz llegó a mí con un tejido de croché, era rosada, yo iba de paso por Mocoa, estaba en el semáforo intentando ganar unas monedas, ¡Sí! Me había ido de mochilera, lanzaba pelotas y hacia una pequeña rutina, el chico también hacia malabares, pero él tenía buena experiencia, llevaba mucho viajando.

Esta nariz me empezó a quitar el miedo de salir a la calle y llamar la atención de las personas, me ayudo a sacar mi lado alegre, mi lado expresivo, un lado que no salía fácil, la nariz me hacía explorar mi ser en su totalidad. Luego en el recorrido del viaje entre a un remate (una tienda que lo tiene todo) allí compre una nariz, roja, de plástico qué alumbraba, ella me acompañó durante todo el año que duro el viaje. Luego volví a casa, entendí la vida de otra manera; enfrente miedos, situaciones, personas, me desafíe, me confronte, me conocí.

Ya estando nuevamente en Bogotá me senté frente al computador, empecé a revisar las noticias principales en redes sociales, en una de ellas apareció la oferta de un curso en el SENA, sobre payaso tradicional, lo dictaba el maestro Guillermo Forero, Pilochoan ¿Pilochoan? El amigo payaso de mi padre, de inmediato pensé en que sería un buen inicio para aprender formalmente sobre la técnica clown, asistía a las clases los

martes y jueves, de 6 a 10 p.m., empecé con la técnica desde lo más tradicional, el maestro provenía de una familia dedicada al arte circense durante muchas generaciones.

Logré conocer una parte de la base en dónde se ha construido el arte clown, le di un valor más fuerte a la nariz, había conocido el objeto que sacaría mi lado alegre, ese lado que me llena de energía, ese lado que me permite jugar y volver a ser niña.

Sentada ahí en medio de la nada, siempre observándolo todo, empezaron a sonar algunas voces en mi mente. Voces que en algún momento habían sido contadas para mí, voces que se convertían en relatos de vida, voces que eran tan reales como el poder dar vida.

Antonia representa la niña perdida, simboliza la etapa que Angie borro de su vida. Yo tenía 7 años, era feliz, jugaba, se reía, me expresaba fácilmente como cualquier niño, siempre me quedaba al cuidado de mis abuelos paternos, ellos vivían cerca de donde yo hacia mi primer año de básica primaria, llegaba al medio día, almorzaba y me ponía a jugar. En el primer piso de la casa había una zapatería, un pequeño negocio en arriendo, este lo manejaba un hombre viejo, moreno, que usaba bastón y todo el tiempo me buscaba y me hablaba.

Una de tantas tardes no recuerdo cuándo, el hombre simplemente decidió encerrarme en el baño del patio trasero de la casa, juntos en ese lugar frío, húmedo y oscuro, se bajó la bragueta, me pidió que tocara su pene, a partir de ese momento y durante lo largo de mi vida no he podido recordar que más sucedió, él se llamaba Antonio...

La contradicción es la base que choca con los procesos sociales internos y externos de los humanos, puede esto interpretarse como una dualidad del ser, una que nos

afecta, que nos fracciona, que nos coarta; pero, estar constantemente sumergido en situaciones tan contrarias pueden causar estados de bipolaridad, estados que muchas veces nadie entiende, pasas de estar feliz a sentirte muy triste. Antonia es el resultado de una gran contradicción, las contracciones duraron poco, ella es solo amor, libera miedos, sonríe y transmite felicidad, es capaz de mostrar todo lo que de su ser emana, es sincera, busca ir más allá de lo que hay en cada mirada que ese otro le regala. Antonia siempre habita cada lugar con todo su esplendor.

Pude vincular otro ser dentro de mi cuerpo, generé una nueva vida, dos corazones en un solo ser, o simplemente cuando cree a Antonia volví a mí, tuve varias emociones, sentía ansiedad, estaba a la expectativa, nunca supe que vendría luego ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a ser? La expectativa estaba ahí. En ese instante solo me detuve a pensar cuál ha sido mi huella por la vida, cuáles han sido mis pasos, cuál es el inicio de ese caminar, cómo tránsito por los diferentes estadios de mi evolución.

Antonia ha sido el personaje que me ha logrado mostrar la verdadera tarea del docente, con ella encontré el auténtico apasionamiento por la enseñanza, descubrí que me hace estar más cerca de cada niño, de cada joven, de cada adulto, me ayuda a estar en otra condición donde puedo jugar, puedo disfrutar y puedo imaginar mundos posibles, mundos que a su vez me transportan a una construcción pedagógica en donde logro reconceptualizar mi práctica artística desde mi labor docente, encontrando la manera de crear un híbrido entre el saber pedagógico, la práctica educativa y el quehacer artístico y de este modo hallar el sentido para que cada ser humano con el que comparto tenga la oportunidad de llevarse algo de aprendizaje, de vivenciar el arte desde todo su universo.

El tener la capacidad de día a día reconocer mi existencia, me hace pensar en la tarea que debo cumplir, pues el ser artista, docente y persona, hace que de mí deba surgir una capacidad de analizarme todo el tiempo. El auto descubrirse es un trabajo que a todos

los seres humanos nos cuesta, pues no se nos ha enseñado a observarnos, a cuestionarnos; por el contrario siempre buscamos maneras de justificar y avalar nuestros actos, nos quedamos con lo simple, con el hecho de cumplir esquemáticamente con todo; pero es allí, en ese lugar, donde me pregunto, ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me apasiona? En esa búsqueda de respuestas me encuentro con sorpresas que van llegando poco a poco a mí.

Ser una de tantas personas que tienen la oportunidad de transformar contextos y generar nuevas maneras de ver el mundo, produce en mí la necesidad de proporcionar formas distintas de relacionamiento entre el arte y la pedagogía; siendo estas dos últimas las fuerzas generadoras de expresiones que inviten siempre a un trato más humano, que nos lleven a tener la posibilidad de compartir saberes y de este modo, nos inviten a desacomodarnos de nuestra zona de confort para poder hallar el apasionamiento y amor por la enseñanza.

¿Quién soy? Hallar y recoger cada paso de mi camino, se ha convertido en un reto constante en mi vida. Desde pequeña siempre estuve inmersa en procesos artísticos, contextos que me aportaban desde todas las áreas del arte, momentos que hoy recuerdo muy especialmente, pues esos instantes me enseñaron una nueva forma de entender el mundo, un forma poco cotidiana, el arte aunque suene a frase de cajón, libera y abre la mente, el arte enseña.

Habité el mundo del teatro, recorrí un poco las plásticas, rodé por la danza, sentí y viví la música, y a medida del tiempo fui enfocando mi quehacer artístico buscando el camino que llenara más mi ser, decidí que las artes plásticas colmaban mis expectativas, cargaban mi ser, en ellas he logrado enlazar las demás áreas y reconocerlas día a día de distintas formas, ya que durante este corto camino he explorado posibilidades nuevas.

Por eso, volver a la nariz, reencontrarla cada día, jugar con su magia, me permite seguir encontrando el verdadero camino del arte y la educación, como una mezcla de sabores, olores, colores y emociones que llenan mi quehacer desde el amor y el encanto, Antonia juega el papel principal en mi vida, y ahora es cuando reconozco lo valioso que puede tener un proceso creativo generado de manera inconsciente por circunstancias dadas a partir de algunos sucesos de mi vida, empezando por reconocer esas pequeñas historias, y llegando encontrar mis momentos felices, momentos que llenan desde hace un tiempo mi labor desde la docencia.

Marco conceptual

Tiempo de conceptos

Las manecillas del reloj marcan la hora del encuentro con la palabra, llega el tiempo de la locura, el tiempo de la sabiduría, el tiempo de la contradicción, se acerca el tiempo, el tiempo sin tiempo. Dentro de ese tiempo estoy yo, Angie, una mujer inquieta por conocer el significado de muchos conceptos, después aparecen ellos, los grandes intelectuales, investigadores y pensadores, quienes desde su saber me regalan un poco más de conocimiento, la palabra y el texto son los mediadores que exteriorizan mis, sus, nuestros pensamientos; en este efímero y difuso tiempo, con curiosidad e intriga se asoma una pequeña cara del autodescubrimiento, en fracción de segundos a lo lejos se vislumbra la investigación creación acompañada de la enorme percepción autopoética del ser, pero de un momento a otro aparece el mundo del teatro clown que por ningún motivo podía quedarse atrás, cada uno por fin en el mismo tiempo y espacio, todos en función del gran descubrimiento, ese con el que llegaría mi personaje Antonia.

El autodescubrirme es el largo y bello camino que ha revelado el sentido de mi vida, me he conocido a mí misma a través de las experiencias más sentidas, cada día me encuentro más, ya no hay tiempo atrás, ya no puedo olvidarme, hoy me conozco mejor, ahora está por nacer la verdadera esencia, lo auténtico. Con mi brújula de arte acerté a la dirección y sentido de mi tejido en la vida, en la sociedad, en la familia, logre mi libertad.

Nuestra mente es un misterio, un misterio que debemos descubrir durante toda la vida, un misterio que puede resolverse desde diferentes lugares, en mi caso están cruzados por el arte y la pedagogía. En este reconocimiento propio conozco todo lo que me apasiona y lo que llena mi ser, considerando cada situación y experiencia que ha influenciado mis maneras de aprender, de entender, de comprender y de aceptar el

conocimiento, para luego perseguir un proceso de comprensión que me muestre verdaderamente la tarea a realizar desde mi quehacer.

Sandra Liliana Daza Cuartas, magister en diseño y creación interactiva, con especialización en docencia universitaria, maestra en artes plásticas: con interés particular en el ámbito de la docencia, la investigación y el trabajo comunitario, el desarrollo humano, me muestra **la investigación creación** como una triada entre el creador, la obra y el espectador, me dice: -“Para analizar lo que sucede con la investigación creación en el arte, es importante reconocer tres elementos: el sujeto creador o artista, el objeto o práctica artística y el espectador o público quien recibe la obra o propuesta artística.” (Cuartas, 2009, pág. 87)

Para mí es importante tener en cuenta que esta triada debe hacer parte de los procesos creativos de un artista, ya que al ser enlazados con una investigación podrán aportar a la construcción de nociones que permitan hallar las maneras en que el arte puede convertirse en un generador de ideas, que poco a poco van desarrollándose y tomando fuerza a siendo la indagación el punto de inicio para generar un proceso que apunte a mostrar en totalidad las emociones, sentires y percepciones del artista.

Para nuestra época, me atrevería a decir, el arte ya no interesa por quien lo crea, o lo que representa, o por lo que puede significar, sino por las múltiples relaciones, posibilidades y experiencias que puede ofrecer a quién lo percibe, o las conexiones que puede tejer el participante a través de él. (Cuartas, 2009) En esta medida se abre la brecha a varios senderos en donde el artista-investigador-docente puede generar significados totalmente distintos a los cotidianos, es decir; poder generar provocaciones con mis maneras de investigar y crear, hace que las maneras rígidas de la investigación cambien a partir de la creación de metodologías que persigan las respuestas que surgen de los procesos creativos de los artistas, artistas que a su vez son también docentes, el arte hace

que el investigador por si solo se transforme y cambie su sentido, basando su tesis en el desarrollo de la imaginación como herramienta primordial de la creatividad.

La creatividad está inmersa de por si en este proceso ya que el investigador encuentra múltiples caminos de aprendizaje por medio de la experimentación siendo este el modo para potenciar el acto creador. Finalmente la imaginación termina siendo una cualidad indispensable tanto al momento de crear como en el proceso investigativo. (Cuartas, 2009)

“Los artistas son peligrosos porque le dan rienda suelta a su imaginación y porque nos contagian con sus historias irreales, de mundos que no existen ni existirán jamás” (Davila, 2009) Es aquí en donde mi interés es hacer especial énfasis, ¿qué es para el artista-docente la investigación creación y de qué manera se conjuga ésta con los procesos artísticos? Tener la fortuna de ser docente propone miradas distintas a los procesos educacionales, pues como artista tengo el plus para crear historias, cuentos e ilustraciones de mundos cada vez más parecidos a los que deseo como realidad.

En este sentido encuentro ahora con la investigación el engranaje perfecto para transformar de poco mis maneras de ver y con ello explorar **los estados creativos** que de este proceso puedan surgir. Se puede decir entonces que la investigación creación si puede ser considerada un método investigativo, diferente al método científico, que considera otras variables que rompen el propio paradigma de la investigación científica. (Cuartas, 2009)

Luego en este viaje en el tiempo me encuentro con la base de todo, el término que define el ser en el hacer, **la autopoiesis** propuesta como “la organización de lo vivo”. Con este concepto pretendo entender las características individuales y personales que

puede el maestro tener a partir de un proceso de autorreflexión en que se reconozca como un ser que tiene en sus manos el poder de validar unos momentos creativos.

El qué hacer del arte y el qué hacer de la docencia se acercan a la autorregulación del ser en el hacer, desde los cuales el ser humano aprehende y le da sentido al mundo y a su existencia. El proceso autopoietico creativo le permite al sujeto cambiar, mutar y transformarse constantemente y reflexionar sobre sí mismo. (Cuartas, 2018)

Además la percepción autopoietica del ser permite descentralizar la práctica del quehacer docente desde su rol como aprendiz, para la movilización de diferentes esquemas mentales en pro de la creación de nuevas metodologías que trasformen el proceso de enseñanza-aprendizaje trascendiendo las pedagogías cotidianas, propiciando cambios en el saber, mediante una creación de nuevas metodologías a partir del "AUTO", el autoaprendizaje, la autoconciencia, la autoreflexión, la autotransformación y la autovalidación.

En este sentido mi papel como sujeto autopoietico tiene la capacidad de resimbolizar mis estados de ánimo y llevarlos a la expresión desde elementos creativos en provecho de encontrar las maneras de ser en el arte.

Ahora desde la mente, el cuerpo, el ser y el espíritu de algún antepasado, emerge lo que combina perfectamente el arte en la escena, el teatro, que desde tiempos remotos a estado orientado a expresar situaciones de la cotidianidad pues abre el panorama cultural, social y político de grandes y pequeñas comunidades que a lo largo de la historia lo han utilizado como una herramienta de protesta, una manera de mostrar todo lo que en la realidad no es tan aceptado, dentro de él encontramos la base de todo este proceso de autodescubrimiento, **el clown**, un arte no del todo codificado y sin embargo de larga data

en la historia del teatro universal desde las atelanas griegas, tontos y caricatos. (Moreira, 2015)

El estudio del clown desarticula esos temores, al proponerle de hecho una educación permanente para el actor, al partir de premisas nuevas que lo invitan a la experimentación de ejercitaciones comenzando con la sutil nariz de clown. Jugar con el clown proporciona otra manera de ser convincente y de jugar la ficción del personaje. La alegría del espíritu del clown debe ser la piedra fundamental para entrar en la escena. Por cierto que coincide la metodología con el objeto al que se quiere construir, es decir un personaje al que clasificamos como clown, que sin ser vacío de contenido dramático y conflictos, presenta su cara más feliz en su performing, ocultando su propio rostro de la angustia humana. (Moreira, 2015)

En mi vida el clown se convirtió en la herramienta que permite encontrarme conmigo misma, indagar en ese otro yo, el cual me invita a mostrar lo mejor de mí, lo oculto, el lado jocoso, el lado expresivo. Con él llego la nariz, mi mascara, esa que me permite jugar, crear, improvisar e imaginar a partir de la nada.

Mi payaso interior, es el enlace perfecto que logra rememorar mis más lejanos recuerdos, la niñez vuelve a mí y de este modo empiezo a reconocer todo lo que en mi vida ha pasado, intento explorar mi otredad, esa que me proporciona la identidad de mi ser, para terminar encontrando lo que me define como humano, profesional y artista. Pero para entender mejor mi visión del clown desde la otredad, un gran payaso Alex Navarro resplandece mi pensamiento y logra expresar de muy buena manera un significado propio del clown.

El payaso existe ya dentro de uno, es uno mismo. Se trata de observarte, de ver cómo te mueves, como reaccionas, qué tics tienes y entonces llevarlos al límite, a la

locura. En cierta forma el clown se basa en tu propio ridículo. Puedes tener diferentes tipos de clowns ¡Tantos como personalidades en tu interior! Pero a pesar de ello habrá uno de ellos que será el predominante, el más parecido a lo que somos. (Navarro, 2015)

El clown no interpreta lo que le pasa, lo vive y reacciona ante cualquier impulso externo. No está encerrado en un mundo ficticio (para el clown no existe la cuarta pared como en el teatro convencional), vive en un mundo real que comparte con todos. En cierta manera es como conectarse a una determinada frecuencia, entrar en una dimensión paralela; la dimensión donde habita el payaso. (Navarro, 2015) Esta es la gran dimensión en donde habita Antonia, un lugar en el que puede volar, crear, jugar e imaginar.

Ahora bien existe una gran línea orientadora que cruza mi camino, una guía que me lleva a analizar constantemente mis maneras de construir el saber, **la metodología de creación** se presenta en mi quehacer como la herramienta que me invita a soñar, imaginar y plasmar mis ideas frente a las maneras en que concibo el conocimiento. La imaginación es el elemento principal que conduce a la creatividad, para la investigación de orden científico quizá estos términos salen de su rango de comprobación, ya que son conceptos que el ser humano expresa desde su emoción y sentir, esto puede presentarse desde esta perspectiva como algo que carece de verdad, desorden e irracionalidad.

En la práctica esta idea cambia, todo es dado mediante la experimentación en las artes, la creatividad nutre las ideas del artista, las refuerza las aviva, las potencia. La imaginación aporta la ilusión, se comporta como una cualidad importante dentro del proceso no solo de las artes sino también a la hora de crear dentro de lo investigativo. Estos elementos aportan notablemente al abordaje de la investigación en las artes, son la llave que abre el mundo desde esta perspectiva, con estas se logra romper paradigmas, el investigador en este sentido encuentra las maneras de confrontarse, reinventarse y mutar, ya que debe ser el quien rompa con sus propios esquemas (Cuartas, 2009).

Marco teórico

Lo imaginario teórico

El imaginario tan real e ilusorio, suscitador de ideas, emociones, acciones y sensaciones; nos invita siempre a cuestionarlo todo, por él creamos supuestos, supuestos que crecen en la medida en que más humanos confluimos en un mismo pensamiento. El imaginario tan lleno de símbolos, habitando el mito, alimentándose de lo real pero viviendo en una dimensión irreal, viaja constantemente entre mundos. Le da sentido a las percepciones colectivas que como sociedad creamos; se convierte entonces en la representación quizás de un momento en la historia de alguien, de algo, de muchos.

El imaginario nos construye una identidad, pasa por el estado de lo impensable y lo deseable hasta que llega a unificar a la sociedad, él logra transformarse, adaptarse, crece, cambia, se ajusta, refuta. Por él inventamos nuestros propios mundos. Mundos que hacen parte de esta historia, una historia en la que debemos encontrar los imaginarios de un artista, de un personaje, de Angie, de Antonia; llego la hora de sumergirnos profundamente en sus más íntimos pensamientos, en sus ideas, en sus concepciones.

Sentadas en el planeta de los colores hablando estaban ellas, Angie intrigada observaba muy bien a Antonia, no entendía cómo a Antonia se le ocurría cada cosa que hacía, su cabeza estaba tan llena de conceptos y teorías que creaban un remolino de pensamientos confusos. Se quedó inmóvil, pensó que quizás hablar con alguien más podía ayudarle a solucionar todas las dudas que tenía.

-**Angie:** Antonia, compartiré contigo mis ideas sobre lo que hoy nos tiene aquí, juntas en un mismo lugar; una serie de nociones que han cruzado mi viaje por el arte y la

docencia. Hoy quiero hablarte sobre muchos conceptos teóricos ¡Sí! Algo que para tus oídos puede ser aburridor, pero que poco a poco y mientras creces irás entendiendo.

Tengo muchas ideas de lo que ha podido ser y no es, de lo que se definir y no, pero con el imaginario es lo que me invita a crear el significado de algo. Para empezar te contare sobre una de las razones de mi quehacer, el del papel protagónico, el ejercicio pedagógico.

Por él he logrado tejer conocimiento, conocimiento que me invita a desarrollar un profundo amor por la docencia, convirtiendo todo lo que consigo trae en el motor que me mueve a compartir cada uno de mis saberes; pero, ¿Sabes algo Antonia? Lo real en este asunto aparece cuando intento comprender la estrecha relación que existe entre la enseñanza y el aprendizaje, allí me libero y empiezo a construir metodologías que surgen de mi experiencia en el aula, ubicándome realmente como una mediadora en el proceso pedagógico.

A veces me quedo pensando en que como yo, hay muchas más personas que tienen diferentes ideas acerca de todo esto ¿Cuál puede ser ese imaginario que tienen otros sobre el ejercicio pedagógico? Un día buscando y buscando encontré algo muy interesante, un pequeño texto de un hombre muy serio e inteligente, él hablaba con propiedad absoluta de todo lo que con la docencia tiene que ver, quiero contarte a ti, lo que en mí impregno:

El docente desde el deber ser de su actuación profesional, como mediador y formador, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla y/o fortalecerla y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos, pues en su ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al enfrentarse a situaciones particulares del aula, laboratorios u otros escenarios de mediación, donde convergen símbolos y significados en torno a un currículo oficial y uno oculto. (Quero, 2006, pág. 4)

Pero ahora aquí es donde me pregunto si realmente nosotros como docentes deberíamos tener la tarea diaria de observarnos a sí mismos, si debemos reflexionar sobre cuál es la labor que se da desde la enseñanza y el aprendizaje, y si de verdad podemos ver al docente como un facilitador que crea metodologías a partir del reconocimiento propio que genera desde su acción educativa.

Aun así sigo insistente en que todo esto me causa confusión, que tal si tú, desde tu saber me ayudas a aclarar un poco todo este asunto, ¿Qué es para una niña como tú el ejercicio pedagógico?

-Antonia: *(Desde su inocencia, cierra sus ojos y empieza a pensar)* Sé que solo soy una niña, pero en mi corto existir he viajado por miles de planetas y la verdad nunca nunca me había detenido a pensar en las cosas extrañas de los adultos. Yo solo sé que mi manera de aprender esta en imaginar, crear y soñar, aunque cuando juego conozco nuevos amigos que me enseñan muchas cosas divertidas, he visto que en la tierra hay niños muy diferentes a los de otros mundos, me encanta que ellos se sientan felices conmigo, que disfruten cada hazaña que se pasa por la mente, realmente no es que pensemos en cada cosa, solo nos dedicamos a aprovechar nuestro tiempo.

¿Qué te parece si llamamos a otro adulto para que nos ayude a definir el ejercicio artístico? Recuerdo que hace un tiempito conocí a un excelente profesor de arte que se llamaba algo así como Elliot.

-Angie: ¿Será Elliot Eisner?

-Antonia: ¡Sí! Elliot Eisner (Eisner, 1995).

Como decía el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha; *“El mismo que viste y calza”*

-Angie: He escuchado mucho de Eisner, es un grande, me gustaría saber lo que para él puede concebirse como ejercicio artístico. ¿Qué tal si ahora le cedemos la palabra?

-Eisner: El valor principal de las artes es el que proporciona conocimiento del mundo, hace una aportación única a la experiencia individual. El arte ofrece un sentido de lo visionario en la experiencia humana.

El ejercicio artístico se convierte por un lado en la herramienta para conocer y desde allí entender las necesidades de la comunidad y por otro lado busca escudriñar en la experiencia del ser, involucrando lo propio y lo único, para después transformarlo. En este sentido Angie y Antonia, el ejercicio mismo del arte es mostrar la realidad, sensibilizar y transformar.

-Angie: En mi imaginario, el arte pasa por estados de realidad, incertidumbre, verdad e ilusión, aun así partiendo de supuestos y preconceptos, pienso que este tiene la facultad de desarrollar habilidades en diferentes aspectos, lo que genera una integralidad en el ser ya que se trabaja no solo lo físico sino también lo cognitivo, sensitivo y emocional.

-Antonia: Yo estoy en un mundo en el que hay acciones que apoyan mis ocurrencias en cuanto a las maneras de ser con mi entorno, con otros seres y hasta conmigo misma. El arte es para mí la perfecta preparación para conocer el mundo, comprenderlo y habitarlo de la mejor forma.

-Eisner: Así es queridas, las dos tienen puntos de vista totalmente válidos, pues están basadas en sus vivencias, debo volver a las letras, a las palabras y a las frases que

creé en la tierra para seguir viviendo en las mentes de seres que como ustedes tienen varias incógnitas de mi labor en el arte y la educación.

-Angie: Antonia aún sigo pensando en todo esto que nos han dicho, siento que el camino se está aclarando. Si bien todo está enlazado por dos labores, la pedagógica y la artística, entonces es pertinente en este punto empezar a generar las conexiones que me permitirán indagar sobre lo existente y originar mi propio planteamiento metodológico dentro del rol como docente-artista.

-Antonia: ¿Qué es eso del planteamiento metodológico?

-Angie: Es la manera en que quiero llegar a un proceso de creación. Me he preguntado por esto durante mucho tiempo y pienso que es necesario comprender que dentro del ejercicio pedagógico que voy a ejercer, quiero moldearme a los procesos de aprendizaje de mis estudiantes y no esperar a que todos ellos (con capacidades diferentes) busquen forzosamente adaptarse a mis métodos.

¡Aquí es donde naces tú, Antonia! Eres un ser que tiene la capacidad de relacionarse con los demás de una manera muy tranquila, generas confianza y en esa medida te conviertes en amiga de mis estudiantes, tu intención no es transmitir conocimiento, pues tu manera de enseñar es compartir y jugar, desde allí logras una formación colectiva, logras que el estudiante sea mediador de sus aprendizajes.

(Ausubel, 1976) padre de la teoría del aprendizaje significativo, explica un poco todo esto a lo que quiero llegar, el aprendizaje se reconfigura constantemente, el docente se convierte en la guía para afianzar conceptos que han sido aprendidos anteriormente, propiciando que el estudiante indague por sí mismo y descubra nuevos conceptos. “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: De

todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese consecuentemente” (pág.6).

Se debe empezar a centrar la atención en el estudiante y comprender que su entorno le genera unos conocimientos previos que además le facilitan el aprendizaje de nuevas cosas.

-Antonia: ¿Así que hago todo eso? Compartir con todos mis amigos, entender lo que piensan y no juzgarlos, hace que pueda entrar en su mundo intelectual, conocer cuáles son sus inconformidades, dudas, preguntas o visiones que tienen sobre todo lo que nos rodea. Aprendemos juntos, a nosotros no nos gusta mucho eso de memorizar, nos gusta más bien crear realidades alternas en las que es posible todo, en las que damos rienda suelta a la imaginación.

-Angie: Por todo esto te escogí Antonia, eres tú quien me ayuda a entender el arte, la enseñanza y el aprendizaje de otras maneras. Otros de tantos imaginarios atraviesan mi mente, quieren salir, volar, ser libres, *los estados creativos* llegan a este andar tan lleno de incertidumbre, confusión y verdad. Los conocí de tanto buscar y buscar, ahora son la base de todo lo que hago ¿Sabes cuáles son los autos?

-Antonia: ¡Sí! Los he visto rojos, azules, verdes, negros, grandes, pequeños, con cuatro ruedas y hasta con diez.

-Angie: Esos son unos, pero existen otros, otros que muy seguramente conoces pero no de manera consiente, están dentro de los estados creativos. Hoy te los voy a presentar, es la familia de los Autos: Autoaprendizaje, Autoconciencia, Autorreflexión, Autotransformación y Autovalidación.

Sandra Cuartas es una linda maestra, que alguna vez me conto sobre esta hermosa familia. El sujeto autopoietico es quien es capaz de autotransformarse a partir de su capacidad de crear, esta premisa le permite al ser cambiar, mutar y transformarse constantemente, esta herramienta permite reflexionar sobre los propios procesos que como humanos tenemos; es decir, tenemos la oportunidad de reorientar lo interno y externo del ser, el reflejo de lo que somos, de lo que proyectamos, nuestras debilidades, cualidades, emociones, deseos, vacíos y sentires. (Cuartas, 2013, pág. 99)

En este sentido los “AUTOS” son los que validan la autotransformación del ser, con ellos podemos volver a lo sucedido antes, analizar, accionar y corregir a partir del aprendizaje, pero Antonia esto podría parecer muy fácil, pero no lo es, el sujeto autopoietico debe tener la gran capacidad de generar conciencia frente a todo lo que en su interior ocurre en relación a lo que vive de afuera.

El Autoaprendizaje es un viajero innato, hijo de la Autoconciencia, viaja con el fin de encontrar en sus propios saberes otras formas de conocer el mundo, busca en sí mismo los conocimientos, los adapta y los transforma para entender las concepciones de otros seres.

La Autoconciencia se comporta como una madre de todos, pues la mayor parte del tiempo está observándose a sí misma, revisa cada acto que realiza, detalla muy bien a cada ser que le rodea y además busca siempre ser honesta con todo lo que hace.

La Autorreflexión es la hermana mayor de la Autoconciencia, pues ella analiza cada una de las acciones propias del ser, las entiende, las comprende y hace que sus actitudes empiecen a relacionarse de otras formas con los nuevos aprendizajes.

La autotransformación es la abuelita de esta gran familia, cada uno de los autos ha pasado por ella, ella es quien enseña a transformar las visiones del mundo, con su amor crea un estado de plenitud y tranquilidad en el que el ser se permite cambiar sus relaciones consigo mismo y los demás.

La autovalidación es el nieto más chiquito, aun siendo el más pequeño es uno de los más sabios de la familia, él es el producto de todos, con él se sabe si realmente todo ha valido la pena, con él se da fuerza y solidez a todas las ideas humanas.

Esta familia ha logrado aprender el valor de cada integrante, todos tienen un rol tan importante que deben siempre estar en unión, se apoyan unos a otros, y desde esa comprensión encuentran nuevas formas para jugar en el mundo de la creación.

-Antonia: Sabes Angie, yo también conozco una familia muy parecida, ellos viven dentro del mundo de la técnica, son los más divertidos, a mí me encanta invitarlos a compartir, siempre que puedo y estoy cerca, me escapo un rato para estar con ellos, son mis mejores amigos.

Juego, es el más lindo, es el niño menor de todos sus hermanos. Él me ha enseñado a ser libre y espontánea, aprendemos de cada cosa que nos pasa, a veces nos vamos juntos a explorar los lugares más extraños de su mundo, me gusta pasar tiempo a su lado, es mi mejor amigo, nos reímos a carcajadas de todas las aventuras que vivimos, ¡A veces nos sale todo bien y a veces tan mal! Pero eso no nos importa porque al final siempre nos divertimos.

Creación, es la hermanita mayor de Juego, me dice siempre que cada cosa que se me pueda ocurrir debo aprovecharla para jugar con los demás. Ella es como una brujita, le gusta mezclar las ideas que saca de mi cabeza con su varita, las pone en un recipiente

junto con esencia de amor, un poco de jugo naranja y una pizca de espontaneidad, revuelve durante 15 milisegundos y... ¡Taraaaaaan, poción mágica lista! Siempre cargo un poquito en mi bolsillo secreto, cuando veo que se me va a acabar, voy a donde ella este y le digo que prepare un poco más para mí.

Imaginación, es la hermana del medio, o sea la del sándwich, con ella paso la mayor parte de mi tiempo, casi que vive en mi mente, a veces le da por escaparse porque que se aburre de lo cotidiano, le gusta crear mundos raros, busca siempre estar feliz y divertirse esté donde esté, me habla mucho, tanto que parece disco rayado, se la pasa diciéndome que nunca debo olvidarla, que ella siempre va a estar conmigo aun en los momentos más extraños de mi vida y que podre buscarla en cualquier lugar del gran universo.

Exploración, es la prima de Juego, ella es como una abuelita que me enseña cómo funciona todo, me ayuda a conocer mundos, personas, lugares, cosas, animales; es tan curiosa, hace que mis sentidos se conecten con mi alrededor, me pone a investigar el porqué de cada cosa. Poco a poco he ido entendiendo su manera particular de enseñarme, me hace sentir que todo lo que pasa por mi cuerpo es tan real que con ello puedo también jugar y divertirme.

Ellos son mis amigos más queridos, con ellos aprendo todo el tiempo, juego, sonrío, me asombro, investigo y creo. Son muy parecidos a la familia de los autos, creo que quizás un día los podemos reunir para que se conozcan.

-Angie: ¡Me parece una estupenda idea! Tengo varios amigos que conocen mejor que yo a la familia de la que me hablas, ellos son un poco más académicos pero han investigado tanto que escuchándote a ti y comparándolo con el punto su punto de vista, hallo varias similitudes en sus pensamientos.

Juego es el manifiesto de la encantadora espontaneidad, a través de él podemos despertar afectos entrañables, con él nos volvemos sujetos contemplativos, observadores, logramos descubrir y explorar lo que el mundo tiene para darnos. (Secadas, 1978, pág. 1)

Creación es la acción propia del ser humano en la que se involucra la imaginación y la sensibilidad. Crear se convierte en la capacidad para dar vida, somos seres creadores con infinitas cualidades para producir, establecer y originar lo que nuestra mente pida, dicho en mejores palabras:

Llamamos actividad creadora a cualquier tipo de actividad del hombre que cree algo nuevo, ya sea cualquier cosa del mundo exterior producto de la actividad creadora o cierta organización del pensamiento o de los sentimientos que actúe y esté presente solo en el propio hombre (Vigotsky, 1986).

Imaginación es una de las más importantes funciones en la conducta y desarrollo del ser humano, con ella se logra ampliar la experiencia del mismo ya que aparece como la cualidad para representar y describir lo que la mente puede soñar:

La imaginación adquiere una función de mucha importancia en la conducta y en el desarrollo humano, convirtiéndose en medio de ampliar la experiencia del hombre que, al ser capaz de imaginar lo que no ha visto, al poder concebir basándose en relatos y descripciones ajenas lo que no experimentó personal y directamente, no está encerrado en el estrecho círculo de su propia experiencia, sino que puede alejarse mucho de sus límites asimilando, con ayuda de la imaginación, experiencias históricas o sociales ajenas. La imaginación constituye una condición absolutamente necesaria para casi toda función del cerebro humano (Vigotsky, 1986).

Exploración es la constante búsqueda para comprender y conocer el mundo. En esta aventura aparecen los procesos de construcción de sentido de como es y qué pasa en el mundo y de qué manera nosotros habitamos en él, (Malaguzzi, 2001) lo plantea así:

El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de manera

original, de sus coetáneos. En este sentido participa en la construcción de su yo y en la construcción del yo de los otros. (Pág. 58)

Te das cuenta Antonia, cada una de las familias que tú y yo conocemos, también han hecho huella en otras personas. Es hora de continuar con nuestra aventura de estos tantos imaginarios, ahora me gustaría que conozcas sobre tu origen, ¿Sabes con qué intención fuiste creada? ¿Has escuchado hablar de tus ancestros?

Antonia, tú eres de un mundo muy particular, un mundo que va de lo simple a lo profundo, un mundo donde lo genuino se convierte en verdad, tu origen está en el mundo del clown.

En ese maravilloso lugar el ser humano es capaz de entender sus emociones, logra expresar en totalidad todo lo que su ser grita desde tan dentro; está lleno de simbologías que al igual que el imaginario confluye en las ideas de muchas personas, su fin es generar confianza a través del cuerpo, la mirada, el gesto, la sonrisa. La complicidad con el otro hace parte de los principios de este mundo, allí podemos mostrarnos tal y como somos, nos reencontramos con nosotros mismos.

La regla principal para habitar este territorio es mostrar lo ingenuo, ridículo, patético y profundo de la condición humana; jugando con un cuerpo con el que se puede hablar y desarrollar un lenguaje universal.

-Antonia: Creo que poco a poco voy entendiéndolo todo.

-Angie: Tus ancestros son el señor Cara blanca y el señor Augusto, ellos hacen parte de la familia más poderosa de este mundo. Tú tienes una ascendencia que marca la historia no solo del mundo del clown sino del universo entero.

Tu tío abuelo el Cara blanca, fue llamado por mucho tiempo el Pierrot, fue un señor supremamente elegante, inteligente y muy alegre, tenía muchas habilidades, su estilo era jugar entre lo cómico y lo dramático. Tenía como todos los seres humanos, un lado extraño, a veces era autoritario y malicioso, muy pícaro, le gustaba hacerle bromas pesadas a su hermano el Augusto.

Tu tío abuelo el Augusto, era el señor de nariz roja, uno de los más cómicos. Era travieso, muy sociable y demasiado generoso. Aunque era un poco torpe e inoportuno, su personalidad siempre fue muy alborotada, juguetona e inocente. Casi siempre causaba un desastre, desastre que al Cara blanca de algún modo le tocaba arreglar.

De estos dos simpáticos payasos, naciste tú, un ser que mezcla las cualidades de ambos, tienes alegría, pero también puedes llegar a estados de tristeza, en ocasiones puedes ser muy picara, pero también demasiado juguetona, y al ser una niña tan pequeñita logras siempre ser muy inocente.

Has crecido en una dimensión integral y compleja, logras pensar, sentir y actuar. Has sido creada con el fin de soñar, jugar, volar, imaginar, enseñar. Das vida a cada ser con el que estas, tienes la capacidad de construir lazos de amor y confianza.

¡Pero esto no es todo! Sabes Antonia, en mi corto caminar he conocido infinidad de cosas, cosas que me han llevado a ser quien soy hoy en día, en algún momento de mi vida me cruce con la pedagogía, hoy puedo decirte con seguridad que este lindo quehacer me ha llevado a otros estadios de mi vida.

Llevo pocos años conociendo la práctica artística-docente, pero puedo decirte desde mi experiencia que esta mezcla es la herramienta perfecta para construir y comprender a los seres humanos, no a todos pero si a una partecita.

El oficio del artista-docente debe centrarse en enfatizar la posición de quien hace o práctica arte debe ser igual a quien enseña, primero se concibe la práctica artística y desde allí surge la del docente, esta acepción de artista-docente surge a mediados del siglo XX, el artista era capaz de involucrarse de manera natural con el proceso de enseñanza.

Por un lado, se plantea esta experiencia como dualidad, al intentar superponer el rol o experiencia de artista sobre el docente (o viceversa). Por otro lado, se plantea la noción artista-docente como una filosofía de enseñanza, o también como una forma de entender la identidad profesional, tanto como artista y docente, donde ambas se concilian (García, 2018, Pág. 42)

-Antonia: Intento comprender todo esto que me dices, yo no sabría cómo enseñarle a alguien, lo único que hago es jugar todo el tiempo con cada amigo que encuentro por mis viajes a tantos mundos. Mundos ilusorios, mundos imaginarios, mundos irreales, mundos que me encanta explorar.

Metodología

Paradigma investigación basada en las artes

-**Angie:** El diseño de la investigación es de enfoque mixto desde la perspectiva de la investigación basada en las artes y los recursos auto etnográficos donde me asumo como parte implicada en la investigación a partir de la participación observante de mi propia cotidianidad como artista docente. ¡Antonia! es importante que entiendas desde que paradigma vamos a guiar esta investigación.

La investigación basada en las artes busca explorar alternativas que no se contemplan dentro de la investigación científica, ya que esta olvida un poco la indagación frente a los procesos vinculados a las diferentes formas de experiencia.

A partir de lo anterior este tipo de paradigma genera un impacto de ideas en donde la investigación abre su mirada a otras formas narrativas que representan las geografías de la experiencia humana que habían estado ocultas bajo el objetivismo y en esa misma medida cuestiona lo que es o puede ser investigación. (Hernández, 2008, pág. 89)

En cuanto a las tendencias que tiene la IBA (Investigación basada en las artes) existen tres perspectivas fundamentales: la literaria, la artística y la performativa, para este proceso de investigación la perspectiva literaria se convierte en la característica esencial de este aspecto metodológico, ya que se propone al investigador como alguien que está dentro, que sostiene historias y no sólo las recoge, que se muestra como un personaje vulnerable y necesariamente en crisis. (Hernández, 2008, pág. 97)

La perspectiva artística desde su naturaleza de auto-expresión permite revelar los aspectos del yo y los pone en relación a cómo nos sentimos, miramos y actuamos, llevándonos a una profundización de sí mismo, (Fernández, 2008) lo propone así:

De manera paradójica, tales actos, a manera de auto-fotografías o dibujos del o por el investigador, al tiempo que nos ponen en una situación de performance autobiográfico, también nos llevan a dar un paso atrás y a mirarnos desde las nuevas perspectivas vinculadas a los propios medios de investigación/representación que utilizamos, incrementando el potencial de lo que sería un análisis más profundo del yo. (Pág. 107)

Dentro de este paradigma se valora al arte como la experiencia que agrada a nuestros sentidos y emociones, razones por las cuales necesitamos y creamos arte, este tiene la infinita capacidad de hacernos sentir vivos y de descubrir lo que no sabíamos o lo que vemos, incluso cuando se hace presenta ante nuestros ojos.

Para esto es trascendental comprender la historia propia a través de lo que representan algunas situaciones en mi experiencia de vida. Se busca interpretar la realidad tal cual es, descubriendo lo que ha influido en mis procesos de creación y en la construcción de mi quehacer artístico y docente.

Para comprender el que-hacer, indagar situaciones, particularidades, simbologías, imaginarios, percepciones y narrativas tuyas Antonia, es necesario escudriñar en el contexto a partir de un proceso libre, no estructurado que entienda lo subjetivo como un proceso de construcción de conocimiento. Los individuos deben ser analizados dentro de su contexto para entender mejor su accionar desde su entorno cultural y social.

El paradigma busca otras maneras de mirar y representar la experiencia, no persigue la certeza sino el realce de las perspectivas y los lugares no explorados, lo que se busca es observar a fondo tratando de desvelar de lo que no se habla, se estudian los hechos culturales, históricos, sociales, las posturas ideológicas y las motivaciones psicológicas, toda expresión de la vida humana entendida como objeto de interpretación,

descubriendo los fenómenos significativos. En esta medida para el proyecto de investigación es necesario analizar mi contexto, y a partir de este reconocer las particularidades que han guiado mi ejercicio pedagógico y artístico en torno a mis procesos de creación.

Investigación cualitativa

-Antonia: Ahora seré yo quien defina el tipo de investigación que vamos a abordar en esta gran historia. La investigación cualitativa busca identificar la naturaleza de las múltiples realidades, da sentido y razón a todas sus manifestaciones, lo cualitativo en esta medida se presenta como el todo integrado, entendiendo su importancia dentro de un contexto.

Se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: Una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.; aunque también se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su significación propia (Martínez, 2006.)

A partir de la línea de lo cualitativo se propone un estudio integrado en el que se analice el rol docente, el rol artístico y el rol del personaje, fusionados en solo sujeto a partir de un proceso de autodescubrimiento en el que pueda comprender su proceso de creación, generando significación propia y credibilidad de los hallazgos encontrados en cada una de las fases de observación.

La relación dada con el contexto es la que determina cuál es la influencia social, cultural y política que tiene un sujeto dentro la construcción de saberes en torno a su quehacer docente y artístico. A partir de ello, la auto-observación y la observación sistematizada surgen como categorías de observación y análisis.

La observación sistematizada es específica y definida, desde un principio se precisa que es lo que se piensa observar de manera concreta, la información recogida dentro de esta categoría nos muestra todo a partir del panorama objetivo, se tiene en cuenta el contexto que rodea la situación en la que el sujeto está analizando conductas o comportamientos que el objeto investigado manifieste durante el proceso.

En la auto-observación se cumplen con dos funciones, el observar y el observarse, es a la vez sujeto y objeto. Esta relación es dada a partir de un proceso de introspección en que en el sujeto se pregunta sobre sí mismo, para luego generar una reflexión sobre lo observado, sobre su rol dentro del análisis y de cómo este puede influir o no dentro de sus acciones transformando o no su contexto.

El sujeto investigador vas a ser tu Angie, y el objeto investigado seré yo, somos la misma persona pero es aquí donde la observación debe darse a partir de las dos categorías descritas anteriormente, con el fin de construir un análisis desde una línea objetiva y subjetiva. De esta manera se lograría el análisis de las relaciones existentes entre el sujeto-objeto y las categorías del autodescubrimiento; en primera instancia se abordaría tu práctica artística-docente, por otro lado, se observaría la técnica del objeto, es decir la técnica de teatro clown que uso yo como personaje, para terminar el análisis completo con la relación del sujeto-objeto en el proceso de creación.

Investigación creación de carácter mixto con enfoque auto etnográfico

-Angie: Para generar este proceso hay un método de investigación que nos caza perfecto. La investigación creación, desde mi concepción plantea la creación del artista a partir de las miradas que el sujeto tiene para pararse desde los contextos sociales,

culturales, políticos y estéticos que invitan a la reflexión personal, encontrando dentro de ella la emocionalidad que le producen ciertas acciones y/o intervenciones artísticas.

La creación hace posibles ciertas prácticas que transmiten el valor de la memoria, la identidad individual y colectiva y, al mismo tiempo, fomenta la valoración del placer y el goce estético.

El proceso utilizado en la investigación/creación no se puede ajustar a una estrategia única (proceso de creación, método científico). Por el contrario, este proceso incluye conocimiento, experiencia, intuición, creatividad, innovación, entre otros. Es importante resaltar que ninguno de estos aspectos es en sí mismo un objetivo, sino un medio para alcanzar los objetivos de la investigación; la generación de nuevo conocimiento y su divulgación.

La auto etnografía es un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el fin de comprender la experiencia cultural. La auto etnografía tiene como plus transmitir a los lectores una manera distinta de leer y analizar las emociones y pensamientos de una manera más sentida, más vivida, en la que realmente pueda transportarse ese otro a la realidad del que escribe.

Este es el enfoque de investigación que atraviesa el proyecto de inicio a fin, ya que este me permite describir y analizar metódicamente mi experiencia personal en torno a lo que ha sido y es mi experiencia artística y pedagógica, reconociendo la subjetividad como el medio para descubrir mi proceso creativo en el que puedo tener distintas maneras de escribir y sustentar cuáles han sido los factores, situaciones y vivencias que han influenciado mi postura política, cultural y social en relación a mi quehacer artístico-docente.

En este sentido vale la pena aclarar que la intención de esta investigación como fin último es generar una nueva perspectiva de Antonia, en relación a su evolución, no solo desde lo físico, psicológico, sino también desde lo artístico, es decir a partir de su técnica teatral.

Esta evolución se dará a partir de cuatro fases: **el auto indagar, la autodescripción, el auto comprender, y el proceso creativo**, desde las líneas del rol pedagógico, el rol docente y el rol del personaje, mediante etapas de diagnóstico, deconstrucción, reconstrucción y mutación.

El auto indagar se presenta como la fase para cuestionar, y cuestionarse acerca de los saberes adquiridos y de cómo estos han influenciado el proceso pedagógico, creativo y artístico.

La autodescripción es la fase en la que se narra explícitamente de qué manera estos procesos aportan a la construcción del docente-artista y su labor desde la creación de un personaje.

El auto comprender pone al sujeto y al objeto en una línea de análisis, en la que se entiende de mejor manera las acciones y comportamientos que los llevan a encontrar respuestas favorables para los procesos de creación.

El proceso creativo es la manera en la que el docente-artista-personaje, halla mediante su experiencia otras formas de comunicar y expresar sus sentires y emociones.

Las cuatro fases descritas anteriormente estarán presentes en cada uno de las etapas. Para el diagnóstico, se requiere conocer mi estado actual como docente y artista,

en cuanto a los saberes que tengo hasta hoy día, desde mi labor pedagógica y mis metodologías de enseñanza, para ti Antonia, se realizará un análisis de tu estado actual, desde lo psicológico, artístico, técnico, y físico.

Para la etapa de deconstrucción se busca olvidar un poco los saberes aprendidos desde el rol docente-artista-personaje, para potenciar nuevos aprendizajes encontrando otros modelos y metodologías de enseñanza, otras aportaciones desde las técnicas artísticas y el potenciamiento de la técnica de teatro clown.

En la etapa de reconstrucción el proceso esta mediado por un momento clave dentro de la investigación, ya que lo que se quiere lograr es engranar los saberes propios con los aprendidos en la etapa de deconstrucción.

Para finalizar se encontrará la etapa de la mutación en la que surgirá el estado final del rol docente-artista-personaje, en donde se busca encontrar lo que surgió de en cada una de las fases y etapas de la investigación y cuáles fueron sus transformaciones y/o cambios significativos.

Población de estudio

-Antonia: En cuanto a la población de estudio el sujeto investigador-investigado como ya lo sabemos eres tú Angie, y el objeto investigado soy yo, Antonia.

Angie, tú ya tienes una experiencia en lo pedagógico y lo artístico, en este proceso de indagación llego yo, tu personaje. Yo soy un clown de nariz azul, tengo 7 años, nací de las historias y experiencias de Angie, soy un personaje que está en constante aprendizaje, cada día encuentro cosas distintas que hacen que mi evolución sea continua.

Yo soy en personalidad lo opuesto a ti, Angie. Soy alegre, juguetona, me gusta imaginar y contar historias a grandes y chicos.

Instrumentos de recolección

-Angie: En la recolección de información se utilizarán los medios tecnológicos para hacer tomas fotográficas, que me permitirán observar y analizar en el proceso de transformación de ti, mi linda Antonia, del mismo la bitácora será la herramienta que busca analizar conductas, acciones y formas que tenga el docente-artista-personaje desde su rol social, político y cultural.

Las técnicas más usadas se centran ordinariamente en el lenguaje hablado o escrito; pero el lenguaje sirve tanto para revelar lo que pensamos y sentimos como también para ocultarlo. El lenguaje no verbal, que es un lenguaje de signos expresivos, como el que se manifiesta a través de los ojos, la mímica, la expresión facial, los movimientos, gestos y posiciones del cuerpo y de sus miembros, el acento, el timbre y el tono de la voz, es en el que se centrará la mirada del investigador para encontrar dentro de todo esto el proceso creativo, que será sistematizado en una bitácora.

-Antonia: Esto se hará a partir de una propuesta de implementación que a continuación lograrás encontrar.

Tabla 1. Propuesta de implementación. Parte I

Criterio	Apreciación descriptiva estructural
Título	Por una nariz
Objetivo General	Transformar un personaje basado en la técnica de teatrop clown orientado al desarrollo del empoderamiento de la práctica artística del docente.
Objetivo Específico	Realizar un proceso de análisis de las etapas de transformación del rol del personaje, del rol docente y del rol artista, mediante la metodología del autodescubrimiento.
Justificación	El autodescubrimiento de la práctica artística – docente a través de la técnica de teatro clown, abre múltiples miradas del arte en los procesos sociales, convirtiendo al arte en una herramienta de transformación personal, grupal y comunitaria. El quehacer educativo genera procesos de desarrollo integral para el ser que al combinarse con el campo artístico, pueda convertirse en una potencia que ayude al maestro a enfrentarse a contextos cada vez más distintos, a reconocer los movimientos sociales y culturales que afectan a la comunidad creando maneras de ser ante el mundo. En este sentido se propone un planteamiento metodológico donde el docente-artista encuentre el sentido de aportar de maneras distintas e innovadoras a la enseñanza, abordando el aula escolar desde un lenguaje corporal y verbal atractivo, situado desde un personaje teatral, el cual será el encargado de intervenir y descubrir las múltiples posibilidades de juego, imaginación y creación de los estudiantes. Este proyecto de investigación está centrado en el autodescubrimiento, en este sentido el contexto está ligado al reconocimiento propio de la práctica artística-docente a partir de un proceso de creación de un personaje de teatro clown. Angie Castañeda se presenta entonces como el sujeto investigador, Antonia el personaje, como el objeto investigado.
Descripción del Contexto	Antonia surge de un juego de creación y exploración desde la práctica artística específicamente desde la técnica de teatro clown, representa las inquietudes, vivencias y experiencias personales, sociales y culturales de Angie. "Antonia representa la niña perdida; ese niño que todo el mundo al crecer olvida, es genuina, cariñosa, alegre. Simboliza la etapa que Angie borro de su vida." Redescubrir la pedagogía y el arte a través de la creación de un personaje clownesco, permite abordar de diferente manera la realidad del docente y del artista, abriendo el horizonte a un nuevo planteamiento metodológico empezando por un proceso de autodescubrimiento del docente de artes, para transformar posteriormente sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
Marco Teórico O Referencial (sobre que autores se estructura)	Este proyecto de investigación está basado referencial y teóricamente desde cuatro autores: 1. Cristina Moreira- Técnicas del clown. Una propuesta emancipadora. 2. Jesús Jara- El clown un navegante de emociones. 3. Jacques Lecoq- El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral. 4. Sandra Liliana Daza Cuartas- Sujeto autopoético y pedagogía creativa: la autopoiesis como característica fundamental para la construcción del maestro en formación.

Tabla 2. Propuesta de implementación. Parte II

Criterio	Apreciación descriptiva estructural
Metodología de la propuesta	La investigación creación es concebida "Para analizar lo que sucede con la investigación creación en el arte, es importante reconocer tres elementos: el sujeto creador o artista, el objeto o práctica artística y el espectador o público quien recibe la obra o propuesta artística." (Cuartas, 2009, pág. 87) La triada entre el sujeto, el objeto y el espectador será la guía dentro de esta línea de investigación, pues la metodología aporta a la construcción de nociones que permitan hallar las maneras en que el arte puede convertirse en un generador de ideas por el cual se desarrollen y en este sentido se conviertan en un proceso de creación.
Instrumento de Recolección de Datos	Bitácora. Material visual (Fotografía).
Referencias	Jara, J., (2014). El clown, un navegante de emociones. Barcelona: Ediciones Octaedro. Moreira, C., (2016). Técnicas de clown una propuesta emancipadora. Buenos Aires: Inteatro, editorial del Instituto Nacional del Teatro. Cuartas, S. L. (2018). Sujeto autopoietico y pedagogía creativa: La Autopoiesis como característica fundamental para la construcción del maestro en formación. El minuto pedagógico.

Nota: Las anteriores tablas responden a la propuesta de implementación del proyecto pedagógico, en ellas se observa con claridad la metodología de aplicación y los instrumentos de recolección.

-Angie: Tendremos todo un cronograma de actividades planeado para desarrollar cada uno de los objetivos que en un principio me propuse, pero que ahora quiero realizar contigo Antonia.

Tabla 3. Cronograma de actividades.

Linea	Fases	Diagnóstico	Deconstrucción	Reconstrucción	Mutación
Rol artístico	Auntoindagar Autodescribir Autocomprender Proceso creativo	2 semanas Estado actual del artista	1 semana Deconstruir la técnica y encontrar nuevos saberes	1 semana Engranar los saberes anteriores con los aprendidos	2 semanas Estado final del artista
Rol Pedagógico	Auntoindagar Autodescribir Autocomprender Proceso creativo	2 semanas Estado actual de docente	1 semana Deconstruir los modelos y encontrar nuevos saberes	1 semana Engranar los saberes anteriores con los aprendidos	2 semanas Estado final del docente
Rol Personaje	Auntoindagar Autodescribir Autocomprender Proceso creativo	2 semanas Estado actual de Antonia	1 semana Deconstruir la técnica y encontrar nuevos saberes	1 semana Engranar los saberes anteriores con los aprendidos	2 semanas Estado final de Antonia

Nota: El anterior cronograma muestra la manera en que se abordó el tiempo de aplicación para el proyecto, en él se contemplan los roles por los cuales se rige la investigación, sus fases y etapas.

Análisis de resultados

La mutación

Angie tenía claro que durante este trasegar de la investigación debía ir poco a poco poniendo unas semillas en el camino, taparlas con tierra fértil y regarlas con amor. Angie y Antonia observaban esa noche hermosa llena de estrellas, la luna estaba más bella que nunca, brillaba con simpatía, era el tiempo preciso para lograr los mejores resultados, juntas iban en el viaje del autodescubrimiento.

Angie se propuso varias metas para lograr que tanto Antonia como ella misma mutaran, cambiaran de piel, encontraran su raíz y su manera de crecer. Emergieron nuevas visiones en la vida de cada una, cosas que no habían sido contempladas en esta historia.

¿Recuerda usted señor lector las fases y etapas de esta investigación? A continuación podrá hallar lo que nació o renació en cada una de ellas.

Tabla 4. Formato análisis autoetnografía.

ETAPA INVESTIGATIVA	FASE DE INTROSPECCIÓN	ROL DEL DOCENTE	ROL ARTÍSTICO	ROL DEL PERSONAJE
DIAGNÓSTICO	AUTO-INDAGACIÓN	Necesidad	Influencia	Desinhibir
DECONSTRUCCIÓN	AUTO-DESCRIPCIÓN	Transformar	Humanizar	Alteridad
RECONSTRUCCIÓN	AUTO-COMPREENSIÓN	Reconocer	Sentir	Interacción
MUTACIÓN	PROCESO CREATIVO	Cuestionar	Curiosidad	Cuerpo

Nota: La anterior tabla muestra la categorías emergentes del proceso de investigación que surgieron desde cada una de las etapas, fases y roles.

Angie y Antonia emprendieron un viaje en la oscuridad de la noche, Angie sentía un poco de ansiedad por lo que podían encontrar en esta nueva aventura, por su parte Antonia disfrutaba de cada acontecer que llegaba.

-Angie: ¡Antonia no te he contado todo! Cuando empecé a buscarte me encontré también conmigo misma, ahora conozco mejor quien es cada una, sé qué nos ha construido como los seres que somos ahora, descubrí para empezar que durante la etapa de diagnóstico existen tres categorías emergentes de las cuales me gustaría contarte, pues ellas logran cruzar horizontalmente mi quehacer desde dos roles fundamentales, el pedagógico y el artístico; pero en ti hallé el más importante, tu rol, el personaje.

(Antonia observa a Angie y se detiene a escuchar cada palabra que ella le dice)

-Angie: En la etapa de diagnóstico habitan cuatro momentos importantes para la autoindagación, en primera medida aparece **la necesidad**, que desde el docente se presenta como la manera de observar lo qué pasa con el contexto en el que se trabaja y desde allí tomar parte en pro de la generación de cambios para dar respuesta a eso que hace falta.

La influencia desde el rol artístico se presentó en la medida en que yo logre reconocer que siempre he estado rodeada de personas que incentivaron desde pequeña mi cariño por el arte, mis padres fueron los principales agentes en este proceso.

De ti descubrí que **la desinhibición** fue la puerta que abrí para lograr crearte, eres tú quién se convirtió en primera instancia en el medio para expresar mis miedos, mis ideas, mis emociones y mis sentimientos ya que yo no podía transmitir todo esto de manera espontánea.

La segunda etapa fue la deconstrucción que estuvo guiada por la autodescripción en la que se yo cómo docente quise enfatizar en preguntarme por qué es lo que quiero **transformar**, cómo hacerlo y que hacer para lograrlo, allí fue donde encontré que potenciar mis saberes podían ser el detonante que hacía falta para establecer nuevas

maneras de relacionamiento, primero reconociendo al otro como una persona que tiene un saber y que a partir de compartirlo se logra cambiar conceptos que tenía tan arraigados, en esta medida pude ceder un poco y empecé una transformación en donde yo como docente me preocupe por escuchar, reflexionar y orientar desde lo que los demás pueden ofrecer a mi proceso.

Como artista pretendo desde mi acción, **humanizar**, pero, ¿Cómo es que esto puede ser posible? La conexión que puede generar con mi público es la clave, el arte pasa por el cuerpo, lo invade y allí es donde yo como artista llego a mi objetivo principal, de algún modo influyo en las personas para volverlas un poco más receptivas y sensibles frente a este tipo de manifestaciones internas.

Antonia, tú manejaste **la alteridad**, entraste en ti, en otro ser, dejaste de ser yo, te convertiste en mi opuesto, la alteridad dentro de este proceso de autocompresión surge precisamente con la intención de empezar a darte un nuevo sentido, una historia propia, una emocionalidad.

Durante la tercera etapa, es decir la reconstrucción mediada por la autocompresión hallé que desde mi rol docente encuentre que la capacidad de **reconocer** es la herramienta que guía mi metodología, ya que esta actúa en la medida en que me proporciona a mi como docente la oportunidad de indagar sobre mi misma, los demás y el contexto, a partir de esto descubro mis falencias y cualidades frente a lo que puedo aportar desde mis saberes.

Como artista me he ido formando y adquiriendo una sensibilidad frente a los procesos que ha creado y quiere continuar creando, es la naturaleza del artista preocuparse por el **sentir**, ya que esta acción humana me incentiva a buscar una y mil maneras de manifestar todo lo que por mí ha pasado, todo lo que me ha permeado y todo

por lo que he llegado a convertirme en una persona que puede comunicar todo lo que mi ser quiere gritar.

En ti detecte que **la interacción** es una de las principales virtudes que tienes para conectar con el otro, la manera de comunicarte se potencia en la medida en que logras que ese otro que te observa sea cómplice de tu juego y se permita estar dentro de él.

En la última etapa es decir la mutación llegue a tres grandes categorías que concluyen un poco todo el proceso de investigación hecho en ti y en mí.

Como docente debo estar en un proceso largo de **cuestionar** mi labor, es un compromiso que me hará preguntarme por todo lo que hago para de este modo estar en retroalimentación constante sobre mi quehacer y de este modo aportar de buena manera a cada uno de mis saberes, potenciándolos y enriqueciéndolos continuamente.

Desde mi rol artístico debe estar siempre presente **la curiosidad**, siendo ella las que me ayuda a no quedarme en lo mismo, la curiosidad hace que como artistas busquemos lo que puede existir más allá de lo que pensamos o de los que piensan otros, con ella logramos saber verdaderamente cuáles son nuestras inconformidades, emociones y sensaciones, para aportar al fin último del artista, que es mostrar lo real del ser humano desde el arte.

Ahora tu Antonia reconoces tu **cuerpo** como el mediador perfecto para la expresividad de tu personalidad, de tu historia, de tu manera de conectar con la presencia del otro. La mirada, el gesto y la corporalidad surgen para dar paso al lenguaje no verbal que en primera medida siempre has tenido.

-**Antonia:** Yo también entre en ese mundo del análisis como tú lo nombras, pero lo hice cruzando cada rol verticalmente, ahora te contare lo que yo descubrí. Tú hablas de tres roles, dos tuyos y uno mío, roles que al fin y al cabo confluyen en una mirada ante de transformación propia y el mundo que habitamos.

Tu rol como docente durante este proceso de investigación propone cuatro miradas desde cada fase, primero es importante que tu centro sea **la necesidad**, para desde allí comprender que es lo que le te está faltando y cómo esto puede convertirse en una potencia y no en una debilidad para ti.

La transformación aparece en segundo lugar para dar continuidad al proceso que tienes como docente en torno a la capacidad que adquieres para transmutar tu saber y llevarlo a otro nivel.

Partiendo de esto podrás **reconocer**, ya que ese será el vehículo que uses para autocomprender la naturaleza de tu saber y a partir de él potenciarlo, entendiendo lo que tienes y lo que puedes aportar en un proceso de enseñanza y aprendizaje.

El cuestionar será la clave que te permita estar en una constante indagación acerca de lo que sabes y lo que no, y de cómo puedes fortalecer lo que ya tienes dándote la oportunidad de recoger nuevos saberes.

Tu rol artístico tiene del mismo modo cuatro circunstancias que lo rigen, **la influencia** aparece en la etapa de diagnóstico en el momento en que se hace la introspección acerca de cómo este saber ha llegado a ti y de qué manera puede encontrar, tú has tenido una gran influencia desde tu etapa de infancia hasta el momento actual, la relación con el arte siempre ha estado presente en ti y se ha convertido en el camino por el que se has transitado hacia la integralidad en las áreas artísticas.

Humanizar en tu rol de artista surge como la necesidad para llegar al objetivo de tu quehacer, es decir, a ti como artista lo que te interesa que tu público se permee de lo que la obra quiere manifestar, pero lo que más te importa es crear conciencia frente a lo que la obra busca hacer sentir, te preocupas por lo que va más allá, te interesa ahondar carácter de los seres humanos.

En relación a lo anterior aparece el **sentir** frente a lo que tu como artista logras en tu obra, ya que esta puede suscitar infinidad de sensaciones, buenas o malas, pero para dar este juicio de valor esta tuvo que pasar por la mente o emoción de una persona, es tuvo que ser sentida de alguna manera.

La curiosidad cierra el camino que debes tejer como artista frente a los procesos de creación, ya que esta se convierte en la herramienta que te permite crear desde diferentes posibilidades y escudriñar en cada una de las cosas que llegan de los grandes descubrimientos que logres.

Yo pasé por un proceso de transformación en el que descubrí cuatro categorías emergentes. Adquirí la capacidad de **desinhibir** tus actitudes Angie, tus actitudes en relación a las maneras en las que creas personajes, logre darme un propio camino, un camino en el que no fuera por la misma línea de tu personalidad. En principio era yo quien te daba a ti la posibilidad de expresar sentimientos y emociones que quizás en la vida cotidiana te era difícil sacar.

Ya estando en la fase de autodescripción brotó de mí una necesidad por creer mi como personaje y darme una vida propia, allí surge **la alteridad** como el medio para apropiarme y mostrar lo opuesto a tu personalidad.

Luego entendí que **la interacción** en la etapa de autocompresión fue la que generó que yo pudiera entender cuáles podían ser mis maneras de relacionarme con los demás, sacando provecho de cada momento en el que pudiera crear un juego de complicidad no solo con la palabra sino con mis cualidades, cualidades que poco a poco emano de mi búsqueda interna.

El cuerpo llegó en la fase del proceso creativo, ya que fue él fue el que me permitió encontrar mis maneras propias de expresar a partir del gesto y la mirada, el juego y la ternura, ahora tengo una historia clara y mi caracterización es concreta y permite seguir siendo moldeada por lo que pueda venir.

¿Angie, sabías que me encanta dibujar? Quiero mostrarte algo que hice mientras tú y yo analizábamos todo lo ha sido este viaje por nuestros mundos.

Cuadro 1. Categorías

Nota: El cuadro anterior muestra la metodología de Angie en su proceso de autodescubrimiento.

Angie y Antonia pensando en todo lo que por sus mentes y cuerpos había transcurrido, se detuvieron, se dedicaron a contemplar el universo, sentadas allí, cerraron sus ojos y poco a poco volaron a sus sueños más profundos.

Conclusiones

El despertar de Angie y Antonia

Cuando despertamos sentimos la necesidad de aterrizar en el mundo real, algunos nos quedamos tomando un tiempo para volver de ese tanpreciado descanso, otros simplemente nos sentamos al borde de la cama a pensar en todo lo que debemos hacer durante el día, otros muchos agradecen por un nuevo comienzo. Nuestra mente tiene la capacidad de imaginar y fantasear al soñar, estando allí en esos lugares tan extraños creados por ti mismo, logras encontrar todo lo que tu mente esconde.

Angie y Antonia han entrado en este gran universo, un universo lleno de inciertos, alegrías, sonrisas, recuerdos, momentos, supuestos. Los sueños nos enseñan, en ellos logramos cosas sorprendentes, cosas que van más allá de nuestros propios límites.

-Angie: (En su largo sueño encuentra a Antonia y la abraza) Sabes Antonia, este camino maravilloso que me has ayudado a construir ha sido una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida. Crearte fue la decisión más acertada que ha llegado a mi cabeza, eres el motor que me impulsa a transformarme cada día, a reconocermme, a explotar de alegría.

No ha sido fácil autodescubrirme, tuve que desnudar mi alma para reconocer cuál es tu origen, para entender por qué te puse por nombre Antonia.

Tu nombre no fue una elección a la suerte, esta tesis inició para dar respuesta a una inconformidad que como artista y docente tenia, pero poco a poco fue tomando un rumbo más sentido, hubo un proceso catártico, sanador, rememore cosas que en un momento simplemente de mi cabeza borre, indagando y preguntándome por lo

contextual, halle que has sido tú el medio para sanar lo que había inconcluso en mi a las desde los 7 años, Antonio era el hombre al que por mucho tiempo repudie, ahora entiendo que si él no hubiese cruzado mi camino quizás no existirías tú, creo y reafirmo con todo esto que así debía ser todo, soy consciente y logro reconocer en mi cada una de las virtudes que he construido en mi vida, tu nombre se convirtió en la oposición a un suceso que marcó un antes y un después en mi vida, pero el crearte lleno el vacío que tenía mi vida en este aspecto.

Es la contradicción lo que me hace reafirmar cada día lo que me hace falta por explorar, para dar respuesta a la gran pregunta que hace un tiempo me hice, puedo decir con seguridad que el autodescubrimiento es el elemento metodológico de creación que me permite desde mi práctica artística y pedagógica, generar procesos de autorreflexión en los que yo como ser humano puedo reconocer una historia y convertirla en parte de un proceso de sanación propia, que además puede darse en doble vía partiendo de la exploración de técnicas como el clown.

Es por esto que crear un personaje que me permita acceder a otras instancias de la expresividad, logra ponerme a mí como artista en aprietos para no conformarme con el poco saber que ya tengo, sino que este me permita estar en una constante búsqueda de construcción de saber y de este modo potenciar cada una de las capacidades que desde la práctica artística del docente pueden surgir a partir de un proceso de creación mediado por la autopoíesis.

La Autopoíesis fue la gran categoría que permitió el análisis de la práctica artística del docente, ya que esta se convirtió en una metodología propia que al ser cruzada con el juego, la creación y la imaginación se convierte en la herramienta que desarrolla procesos creativos como artista y docente.

Antonia tú te lograste transformar y con esto lograste que yo me empodere de mi labor como artista y docente, estando aquí en el mundo de los sueños podré manifestarte a ti todo lo que mi ser quiere decir, todo lo que encontré al pensar un día en cuál sería mi proyecto de vida, porque debo confesarte, tu eres ese sueño que estaba buscando.

-Antonia: (Mira a Angie y sonrío) Me hace muy feliz conocer mi historia, siento que siempre hemos estado juntas ¿Sabes por qué? Yo también debo confesarte algo, te conozco a la perfección, hace mucho tiempo jugué contigo, éramos mucho más pequeñas, te gustaba hablar mucho, reías sin parar, te encantaba dibujar, eras libre, no pensabas tanto como ahora siendo adulto. Volabas, imaginabas mundos.

-Angie: Si, es cierto. Hasta hace poco te he venido recordando, siempre has estado ahí, conmigo, dentro de mí, tú me haces volver a ser niña, me haces sentir felicidad. El camino que hemos trazados juntas para llegar hasta aquí se ha llenado de un sinfín de sentidos.

¿Recuerdas nuestra charla sobre los imaginarios que tienes tú y los que tengo yo sobre todo lo que nos ha permeado en el mundo del arte?

Aunque no lo creas, yo también he viajado mucho, al igual que tú conozco una pequeña parte del universo del arte y la pedagogía. Como sujeto tengo tres roles importantes, el rol docente, el rol artista y el rol personaje, poco a poco fue apareciendo otro que me dio respuestas a todas las incógnitas que en mi cabeza habitaban, el rol investigativo, por él te descubrí a ti, mi Antonia y en este sentido también me autodescubrí.

La mirada que me propone posicionarme como investigadora me propuso un enorme reto en este proyecto de tesis, ya que concluí de todo varias atmosferas en las

cuales se puede ahondar, primero el aprendizaje y el arte puede ser la mezcla que logra permear al ser humano; pues este se transforma, al ser pasado por el cuerpo consigue ser entendido y sentido. En segunda instancia es importante visibilizar el camino que se debe cruzar para unir la labor artística y la pedagógica. En tercer lugar como investigadora debo ser muy buen para observar cada uno de los detalles y maneras en que se dio este proceso creativo. Cuarto, se debe llegar a hacer una retrospectiva en donde se analicé los aspectos del artista, docente y personaje. Y como quinto y último elemento se encuentra la introspección, este me propone un reto sumamente importante para salirme de mi misma y tener la capacidad de observarme desde otros lugares, en este caso desde el rol investigativo.

Verme, conocerme, autoanalizarme, autodescubirme fue lo vital dentro de todo este proceso, a través de él halle cosas de mí que aun después de 27 años no sabía, no creía, no entendía.

La alteridad fue el mecanismo que use para abstraerme, para salir de mi ser y lograr observarme, para ser otro. Encontré que el detonante para todo esto fue recordar, hacer una retrospectiva a todo lo que el arte y la docencia me han impregnado, he tenido que analizar cómo esto ha llegado a mí y cuál ha sido mi función dentro de estos universos.

El arte me proporciona un sentir, me ha transformado, pasa por mi cuerpo, lo habita, lo permea y lo nutre de saber. Las artes plásticas, la música, el teatro, la danza me han hecho un ser integral, me han dado la oportunidad de jugar con sus técnicas, ahora sé que tengo muchas potencias y que este proceso ha venido de una tradición familiar, mis padres son artistas y desde muy pequeña he estado rodeada de arte, en este sentido tengo otra visión del mundo.

Hay muchos secretos que quiero que guardes. Hoy puedo concluir que durante este proceso tan bello en el que te he investigado, entiendo la poca conciencia que tenía antes dentro de mis procesos creativos, con esto me refiero a ti, logre que te transformaras, el que ahora tengas una historia me propone como artista ser más coherente con cada una de mis acciones e intenciones que quiero mostrar contigo Antonia. La nariz fue un punto poco relevante en la primera etapa de este juego, pero ahora es la más importante, ya que con ella hallé lo genuino del clown.

¿Recuerdas que hablamos de dos familias? Los Autos se convirtieron en el motor que impulso mi autodescubrimiento desde el rol docente y artístico, pase por varias etapas para entender de qué manera yo podía convertirme en una mediadora del saber y el conocimiento, es necesario dar un sentido de verdad a todo lo que hacemos más aun necesario en los procesos educativos, el ejercicio artístico y docente es una clave que debe unirse en pro de generar nuevas maneras de abordar el conocimiento.

Mi planteamiento metodológico consiste en generar primero una retrospectiva en la que como sujeto pueda ser capaz de reconocer las cualidades y falencias que tengo como artista y como docente, luego de esto es importante autoindagar, autodescribir, autocomprender a partir de tres roles, el de artista, el de docente y el de personaje, para de este modo irnos por cuatro grandes etapas de evolución, el diagnóstico, la deconstrucción, la reconstrucción y la mutación.

-Antonia: Quiero decirte que a la par de ti yo también investigue, encontré que mis maneras de crear están mediadas por tres grandes categorías (Como dicen los adultos) una es el cuerpo, la otra es la interacción y la última es la curiosidad.

El cuerpo se convirtió en mi elemento principal para comunicar todo lo que quiero expresar, me he dado cuenta que utilizo la mirada y la sonrisa para generar con los

demás un sentido de complicidad, esto para mí se convirtió en un lenguaje universal ya que con el puedo llegar tanto a los más grandotes como a los más pequeñitos.

Entendiendo todo esto la interacción es dada solo por el juego, con cualquier persona que me relacione logro generar conexión pues la manera en qué me expreso causa cierta empatía y es allí donde busco en cada uno, las maneras de meterme un poco más allá de la mirada, observo cada acción que tienen los humanos cuando están frente a mí y desde allí improviso un poco luego salgo con cualquier imprudencia, esto les da risa, ya estando en ese punto empiezo a descifrar quien es ese otro que está conmigo, la risa abre el alma, permite ver al otro tal cual es. Es el juego es el medio para conocernos.

Por ultimo he pensado en que la curiosidad es la guía que me da el camino para explorar, sin ella no podría atreverme a hacer nada, la curiosidad me hace averiguarlo todo es mi estado natural, con ella aprendo y me divierto.

-Angie: Seguimos siendo una, pensando en lo que de ahora en adelante puede seguir, llego a la idea de que tú puedes tomar mi rol, en un futuro podrías seguir investigando y convertirte en una pedagoga que enseñe a partir de esas grandes aventuras que siempre tienes, has construido un sinfín de conocimientos, es por esto que tienes la capacidad para convertirte en una docente, “La profe Antonia” ¿Y por qué no? Quizás enseñar arte a través de un método nuevo en el que tú como personaje te conviertas en la guía que llegue al espacio académico a relacionarse con niños, niñas, jóvenes y hasta adultos.

Antonia tú y yo logramos con todo este proceso de investigación nuevas miradas en esta disciplina tan rígida, cambiamos el esquema, salimos de lo cuadriculado del método de investigación, en esta medida asumimos todas las críticas a esta nueva aportación para usar los proyectos de investigación en artes como métodos que surjan

realmente de las inconformidades de los artistas, de los vacíos, de los miedos, de las incógnitas o de lo inconcluso que no hasta ahora no ha tenido solución.

(Angie y Antonia se abrazan, se apaga la luz)

De esta manera se cierra el telón,

Pero no por mucho tiempo,

Aquí solo termina el primer acto.

Anexos

Anexo 1. Bitácoras.

Bitácora #01 23 JULIO 2019
Proyecto “POR UNA NARIZ”
ETAPA DE DIAGNÓSTICO ½
Nombre investigadora ANGIE CASTAÑEDA
Participantes 1

OBJETIVO Realizar un diagnóstico detallado sobre los saberes que tiene y usa el artista-docente.
FASE INICIAL Para empezar se propone un ejercicio de retrospectiva acerca de los procesos artísticos y pedagógicos que el sujeto investigado ha atravesado a lo largo de su experiencia. Angie desde muy pequeña ha estado inmersa en el mundo de las artes, esto viene de sus padres, ellos marcan la historia de ella desde su labor en estas disciplinas. Su camino se ha cruzado con las artes plásticas, el teatro, la danza y la música en diferentes etapas de su vida; en algún momento empezó a involucrarse con lo pedagógico desde la docencia, primero de manera empírica. Allí encontró varios modelos-didácticas-metodologías basadas en el desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo.
FASE INTERMEDIA Se plantean dos preguntas orientadoras con el fin de generar un diagnóstico desde la historia y trayectoria que ha surgido desde lo artístico y lo pedagógico del sujeto investigado.

¿Cuáles han sido las técnicas artísticas que más han aportado en la construcción de Angie como artista?

¿Cuáles han sido las didácticas, modelos y/o metodologías que utilizan Angie dentro de la práctica pedagógica?

FASE FINAL

Las áreas artísticas como las artes plásticas y el teatro son la construcción principal de Angie como artista. Su pasión ha sido pintar, dibujar, crear. Este lugar es el mejor para ella, ya que en él encuentra tranquilidad, comodidad y placer. Le resulta fácil plasmar sus ideas en el papel, con el color, desde la imagen y la emoción.

Con el teatro logra explorar y conectar con sus emociones más profundas, muestra desde allí todo lo que la aqueja, lo que la hace feliz; lo que siente, expresa las acciones fantásticas, placenteras y extrañas de los seres humanos.

En cuanto a lo pedagógico Angie se ha permitido centrarse en la necesidad de aprendizaje de sus estudiantes; sale un poco del modelo tradicional, pues entiende que es necesario conocer el contexto y luego plantear las metodologías que acerquen al estudiante de manera llamativa al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El aprendizaje significativo y las inteligencias múltiples son la mixtura que usa Angie para potenciar el saber en cada estudiante, en este proceso tanto docente como alumno aportan a la construcción de saber. Reconocer las potencias y debilidades de cada uno se convierte en un punto a favor, ya que se logra impulsar las habilidades y se trabaja en la que aún no son tan fáciles o de dominio propio.

AUTOREFLEXIONES

El aprendizaje y el arte como mezclan logran permear al ser humano; lo transforma, pasa por el cuerpo para ser entendido y sentido.

Este proceso de diagnóstico logra visibilizar cuál es el camino que he cruzado para unir la labor artística con la pedagógica, ya que la forma en la que estas han llegado a mi vida me han permitido encontrar otras maneras de entender y desde allí abrir la mirada al área pedagógica no solo a partir de lo teórico sino también lo práctico; con el arte logré transformar, comprender y analizar todo lo que permea al ser, me ayuda a sacar emociones y sensaciones que interactúan en este lugar.

Bitácora #02 30 JULIO 2019
Proyecto “POR UNA NARIZ”
ETAPA DE DIAGNÓSTICO 2/2
Nombre investigadora ANGIE CASTAÑEDA
Participantes 1 (PERSONAJE ANTONIA)

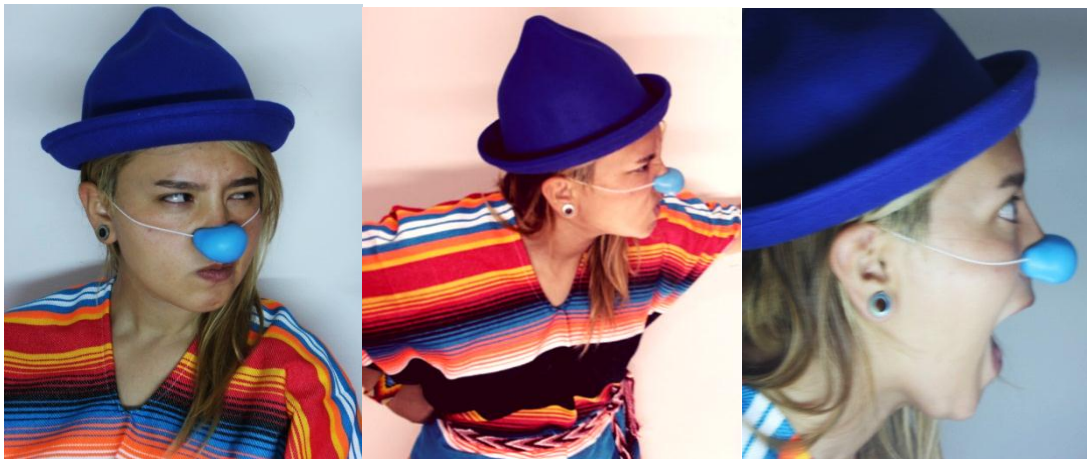
OBJETIVO
Realizar un diagnóstico detallado sobre el estado inicial del personaje (Historia-caracterización física y emocional)
FASE INICIAL
Para iniciar se ahondará en la historia del personaje, de donde surgió y cuál fue el procesos creativo. Antonia en un principio fue creada dentro de un show de clown corto para público en general, fue un proceso dentro del hacer en la escena; es decir cada cosa que pasaba en la tarima hacia que ella pudiera jugar e improvisar desde lo que el público proponía, no tenía una historia muy marcada, fue una creación fortuita que salió de la técnica teatral enfocada por la línea del clown, pero desde lo más básico.
FASE INTERMEDIA
Antonia desde su descripción física tenía chaleco verde, pantalón de colores, trusa larga violeta, sombrero verde, nariz roja, botas grandes cafés. Luego a medida en que el personaje crecía cambiaban algunos aspectos de su vestuario, su nariz pasó a ser de color naranja, ya que Antonia como tal nunca estaba muy marcada por el payaso Cara Blanca, este como ya sabemos es un tipo de clown sin nariz, es por esto que Angie decide transformar un poco este concepto y ponerle una nariz de otro color para permitir una mayor interacción con el público detrás de esta pequeña máscara, el personaje jugaba,

interactuaba más teniendo nariz que sin tenerla.

FASE FINAL

Desde el proceso de transformación que tuvo Antonia en cuanto a los procesos de madurar el personaje también estuvieron muy presentes en esta etapa. Angie quería lograr mostrar actitudes gestuales, corporales y emocionales que quizá en la vida cotidiana le era difícil expresar, con Antonia poco a poco fue logrando desinhibirse y habitarla por completo.

Antonia en esta etapa inicial, fue un personaje tierno pero a la vez pícaro y maldadoso, hacía bromas un tanto crueles y su mayor fortaleza era expresar a través de sus acciones corporales, no usaba la voz. Estaba más guiada la pantomima.

Bitácora #03 06 AGOSTO 2019
Proyecto “POR UNA NARIZ”
ETAPA DE DECONSTRUCCIÓN
Nombre investigadora ANGIE CASTAÑEDA
Participantes 1

OBJETIVO Deconstruir las técnicas, didácticas y metodologías del rol docente-artista-personaje a partir de un proceso de autoindagación, autodescripción y autocomprensión del proceso creativo.
FASE INICIAL Durante esta sesión se plantea la desconstrucción de los saberes que tiene Angie desde su rol docente-artista-personaje con base a las metodologías y técnicas que ha empleado dentro de la práctica. Se propone para esto empezar con la fase de la autoindagación en donde es importante preguntarse por ¿Qué saberes quiero transformar? Para la fase de autodescripción ¿De qué manera quisiera transformar lo que ya está tan implícito en mí? Para la fase de autocomprensión ¿Qué acciones deben darse para encontrar nuevas visiones en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje? Desde el proceso creativo ¿Cómo puedo potenciar los nuevos saberes, técnicas y metodologías?
FASE INTERMEDIA

En esta etapa de deconstrucción he hecho un análisis a partir del diagnóstico generado anteriormente sobre cuáles han sido las líneas que marcan mi proceso artístico y pedagógico y de cómo quiero yo desapropiar estos saberes, para abstraerme por un momento de la investigación y de este modo analizar los nuevos conocimientos que han llegado durante esta fase.

Alrededor de las didácticas y metodologías nuevas que he encontrado me parece pertinente nombrar el modelo constructivista de la pedagogía, ya que este me proporciona posicionar al maestro como un guía que aprende también de sus estudiantes, aquí hay un proceso de aprendizaje recíproco, en el que tanto el estudiante como el docente son los generadores de conocimiento.

En relación a las técnicas que desde el teatro han aparecido encuentro que el teatro clown es un lenguaje que me permite expresar desde la inocencia del ser todo lo que en él habite, es una disciplina que toma fuerza en la medida en que tanto espectador como actor creen en que todo es posible, este es el sitio perfecto en el que la risa puede cambiar el estado de ánimo y la manera de estar realmente presentes en el mundo. El clown conecta con la emoción y en ese sentido humaniza.

Antonia ha dejado de lado lo poco que ha aprendido, se ha lanzado a ser más juguetona, la posibilidad de conocer a muchas personas, le han ayudado a explorar a partir de las interacciones con el otro, está interesada ahora por ser más sociable, amigable, tierna, curiosa, sus intereses han cambiado y en ese sentido también ella lo ha hecho.

FASE FINAL

¿Qué saberes quiero transformar?

Sé que tengo conocimientos en cuanto a técnicas de teatro, pero mi objetivo ahora es perseguir el clown para potenciarlo como la base de mis procesos creativos. En cuanto lo pedagógico me intereso por aprender nuevos modelos que vayan por la línea del juego como propulsor de conocimientos y la experimentación como las maneras para abordar el aprendizaje.

¿De qué manera quisiera transformar lo que ya está tan implícito en mí?

He logrado abstraerme de mi misma mediante la autodescripción, en este sentido pienso que del mismo modo puedo generar conciencia en cuanto a lo que debo mejorar y debo potenciar en mi labor artística-docente-personaje. La autoreflexión es la parte clave para todo esto, con ella encuentro la verdad en cada accionar.

¿Qué acciones deben darse para encontrar nuevas visiones en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje?

La manera de comprender las nuevas visiones está ligada a dejar de lado todo lo que mal que bien he aprendido, y en relación a esto tener la capacidad para permitir que otros conceptos, ideas y métodos lleguen a mí, y se conviertan en parte de mi proceso y no por el contrario en algo que se convierta en un obstáculo. Como artistas es difícil dejar al lado el ego y permitir que otro llegue y te enseñe cosas que quizás tu desde tu línea no sabías. El reto está en poder aceptarlas, percibir las y aplicarlas de la mejor manera convirtiéndolas en un aliado para potenciar tu quehacer.

¿Cómo puedo potenciar los nuevos saberes, técnicas y metodologías?

Antonia, es mi proceso creativo, ella es quién desde su inocencia me permite a mi potenciar mis saberes, ella me invita a escuchar, a observar y a entender el aprendizaje de otras maneras.

En este sentido ella también aprende nuevas cosas, cosas que la hacen evolucionar y encontrar distintos caminos para transitar. Ahora quiere encontrar su historia, su verdad, su personalidad, su emoción, su sentir.

AUTOREFLEXIONES

Este proceso de introspección me propone un reto sumamente importante para salirme de mi misma y tener la capacidad de observarme desde otros lugares, he tenido que echar un vistazo al pasado para darle sentido a cada cosas que he logrado, me he sentido analizada desde varios aspectos de mi vida, pero sé que aunque tenga que escudriñar en mis emociones y sentires más ocultos lograré conocerme un poco más, lograré comprender cuál ha sido mi camino para estar en este punto, y cómo he dado una historia a través de mi propia historia a mí Antonia.

Bitácora #04 13 AGOSTO 2019
Proyecto “POR UNA NARIZ”
ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN
Nombre investigadora ANGIE CASTAÑEDA
Participantes 1

OBJETIVO Reconstruir al sujeto docente-artista-personaje desde sus saberes previos conectados a los nuevos conocimientos.
FASE INICIAL Para este proceso fue importante extraer la información más relevante de la etapa de diagnóstico y de deconstrucción con el fin de conectar los saberes que tanto Angie como Antonia querían que permanecieran, ya que se sentía que existe una gran potencia en todo lo que emerge del autodescubrimiento del personaje, su técnica, su historia, su emoción, y por otro lado ver en el docente las capacidades para generar procesos de introspección y evaluación constante de su quehacer.
FASE INTERMEDIA Angie logró un híbrido interesante entre el aprendizaje significativo con la teoría de las inteligencias múltiples y el modelo constructivista, conoció además una herramienta fundamental para su labor, la autopoiesis como base fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Antonia aprendió más sobre la técnica del clown, empezó a implementar interacciones con las personas que le rodean en contextos diferentes, con ellos pudo jugar del mil y un maneras, decidió cambiar el color de su nariz ya que se dio cuenta que no era tan cara blanca como pensaba, pues también tenía comportamientos de Augusto.

La danza, el teatro, la música y las artes plásticas permanecen en la vida de Angie, ya que con estas disciplinas se siente como un ser integral, que puede abordar procesos de enseñanza que verdaderamente impregnen al otro, que sean sentidos y vividos desde su experimentación.

FASE FINAL

Engranar cada uno de los conceptos previos con los que constantemente llega, se convierte en la motivación que impulsa al sujeto artista-docente-personaje a transformar en primera instancia su realidad. El docente logra empoderarse de sus saberes ya que pasa por un proceso en donde los reconoce, los apropia y abre su mente para que lleguen más y de este modo se cualifique mejor. El artista es un curioso por naturaleza pero dentro de esta fase se da cuenta que siempre va haber algo más allá de todo lo que pueda imaginar, soñar o crear. El personaje vuela, se transforma, cambia, entiende que puede también enseñar, apropia cada vez mejor la técnica de clown, identifica sus cualidades las impulsa y las lleva a un nivel cada vez más alto.

AUTOREFLEXIONES

El poder reconstruirme como sujeto, artista, docente y personaje ha propiciado en mi

nuevos estados de confianza con los he podido estimular mi estado de conciencia, mi visión del mundo, mi rol dentro de él.

Bitácora #05

27 AGOSTO 2019

Proyecto

“POR UNA NARIZ”

ETAPA DE MUTACIÓN

Nombre investigadora

ANGIE CASTAÑEDA

Participantes

1

OBJETIVO

Reconocer el estado final del sujeto artista-docente-personaje generado dentro del autodescubrimiento de cada rol.

FASE INICIAL

En esta etapa se logra resaltar las potencias que ha tenido Angie desde su labor como artista y como docente. Su quehacer le ha proporcionado un proceso de introspección con el que ha logrado posicionarse como una docente-artista que busca llevar a sus estudiantes a cuestionarse, a jugar con la imaginación, a transportarse a otros lugares para encontrar un sentido de verdad en cada cosa que hace.

Antonia por su parte halló su historia, la definió y conservar los detalles más enriquecedores para lograr una interacción más profunda con los demás, encontró que el ser tierna le generaba conexiones de orden emocional con cada una de las personas que escuchaban su historia.

FASE INTERMEDIA

Angie en su posición de artista-docente logró reconfigurar su historia también, ya que tuvo que recurrir a ella para escudriñar en cuanto a cuáles han sido sus maneras de aprender y de

enseñar, como ha sido el proceso por el que ha pasado aprendiendo cada técnica artística que sabe. Ahora ella es un sujeto que sabe que quiere exactamente, que se reconoce como parte importante para la construcción de una sociedad mejor, ha transmutado, ha hecho catarsis, se ha perdonado y en esa medida logró dar mejores cosas a los demás.

Antonia ahora tiene una historia, es una aviadora que viene de un planeta llamado Sumergible, tiene una familia muy pequeñita, su hermana se llama Martina, juntas emprenden viajes por mundos, pero, para este viaje Antonia decidió aventurarse sola, quiso conocer a otros seres y en esa medida conocerse a ella misma. Ahora tiene 8 años, su personalidad cambió.

Antonia es una niña que se siente curiosa por conocer el mundo, le gusta cumplir misiones, es muy segura de sí, se divierte con cada cosa que pasa, es tranquila pero a veces su energía la hace ser más juguetona. Es amorosa y muy tierna, le gusta ser alcahueta de las ocurrencias de los demás, es cómplice. Le gusta observar y ser observada, sabe escuchar, confía mucho en todas las personas, tiene cierto grado de inocencia, siempre quiere estar feliz, le gusta hacer picardías. Le encanta volar.

Desde su caracterización física usa un atuendo muy colorido, tiene un chaleco azul un gorro y gafas de aviador, su nariz de payaso es azul, se identifica mucho con este color ya que piensa que este le da mucha fuerza, tiene una camisa muy elegante color lila, su pantalón es de mucho colores a rayas, sus zapatos son grandotes y su peinado sobresale por el gorro le gusta usar moñitas, tiene los cachetes un poco rojos y sus pestañas aunque pequeñas le ayudan a resaltar sus ojos.

FASE FINAL

Tanto Antonia como Angie tuvieron que salir un momento de sí mismas para hallar su horizonte. Ahora tienen saben a ciencia cierta hasta dónde pueden llegar, como pueden hacerlo, reconocen las potencias tan grandes que tienen y que pueden aprovechar no sólo para transformarse ellas mismas, sino también para transformar el contexto que a diario les rodea y las nutre de aprendizaje constantemente.

AUTOREFLEXIONES

Verme, conocerme, autoanalizarme, autodescubríme fue lo vital dentro de todo este proceso, a través de él halle cosas de mí que aun después de 27 años no sabía, no creía, no entendía.

Nota: Las anteriores bitácoras dan cuenta del proceso de diagnóstico, deconstrucción, reconstrucción y mutación del rol del sujeto como artista-docente-personaje.

Referencias bibliográficas

Jara, J. (2014). El clown, un navegante de emociones. Barcelona: Ediciones Octaedro.

Moreira, C. (2016). Técnicas de clown una propuesta emancipadora. Buenos Aires: Inteatro, editorial del Instituto Nacional del Teatro.

Delgado, C. (2013). La vinculación de la comunicación-educación y el arte de los clowns: como medios en la enseñanza aprendizaje para niños y niñas de 4 y 5 años. Quito: Universidad Central del Ecuador.

Lynch, E. (2007, 1 marzo). Vida líquida, de Zygmunt Bauman. Recuperado 14 noviembre, 2018, de <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/libros/vida-liquida-zygmunt-bauman>.

Eisner, W. E. (1995). Educar la visión artística. Paidós Educador. Barcelona, España.

Cuartas, S. L. (2009). Investigación-creación un acercamiento a la investigación en artes . *Horizonte pedagógico* .

Cuartas, S. L. (2018). Sujeto autopoietico y pedagogía creativa: La Autopoiesis como característica fundamental para la construcción del maestro en formación. *El minuto pedagógico*.

- Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (Síntesis conceptual). Revista IIPSI Facultad de psicología UNMSM.
- Dávila, V. A. “Cuestiones Estéticas de la Investigación en Artes”. <http://encontrarte.aporrea.org/media/66/enlasartes.pdf>. Recuperado: el 9 de marzo de 2009.
- Cifuentes, R. M. (2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Enfoques de investigación.
- Navarro, A. (2015). Clown Planet . Obtenido de Clown. Recuperado de clown Planet : <https://clownplanet.com/que-es-un-payaso-clown>.
- Ausubel, D. P. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Ed. Trillas. Recuperado de: <file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-LaTeoriaDelAprendizajeSignificativo-3634413.pdf>.
- Secadas, F. 1978. Las definiciones del juego. Revista española de pedagogía. Recuperado de <https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2018/04/2-Las-Definiciones-del-Juego.pdf>.
- Vigotsky, L. 1986. La imaginación y el arte en primera infancia. Recuperado de: https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_md/lic/ED/DC/AM/10/La_imaginacion_y_el_arte_en_la_infancia.pdf.
- Malaguzzi, L. 2001. La educación infantil en Reggio Emilia. Recuperado de: <http://www.omep.org.uy/wp-content/uploads/2015/09/explor-del-medio-en-ed-inicial.pdf>.
- García, R. 2018. Artistas-docentes que aprenden a enseñar. Abrir espacios pedagógicos y transgredir dualidades. Universidad católica Silva Enríquez. Chile.