

Pedagogía Emocional; el Arte como Herramienta Emocional aplicada en el barrio San Benito de la ciudad de Cali.

Bayron Enrique Llanos Garcia

Trabajo de Grado Para Optar por el Título de

Licenciado en Artes Visuales

Tutor: Edgar Vite Tiscareño

Doctor en Filosofía

Universidad del Valle

Facultad de Artes Integradas

Departamento de Artes Visuales y Estética

Santiago de Cali 2018

AGRADECIMIENTOS.

Agradezco inicialmente a mi tutor, el Profesor Edgar Vite, porque fue quien me brindó su ayuda en el momento en que más lo necesitaba, además, su disposición y lucha en este proceso fue muy importante, nunca perdió las esperanzas conmigo y siempre estuvo pendiente de mí, no solo en el trabajo realizado sino en mis aspectos personales. Quiero también agradecer a mi familia y en especial a mi tío Fredy Antonio García por su apoyo que me brindaron a lo largo no solo de mi trabajo de grado sino también de lo que fue mi pregrado. No puedo olvidar agradecer a Daniela Madrid y Daniel Mena, mis dos grandes amigos y compañeros que estuvieron dispuestos a brindarme ayuda en todos los momentos de este trabajo. A Isabella González por su ayuda al iniciar la investigación y a Valeria Erazo por su insistencia en terminarla.

Por último, quiero agradecer a mi Alma Mater y a mis docentes por las herramientas y conocimientos que me brindaron a lo largo de mi pregrado y de cada una de sus fases y a cada una de las personas que aportaron en lo anterior.

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
JUSTIFICACIÓN.	4
OBJETIVOS.	5
OBJETIVO GENERAL.	5
OBJETIVOS ESPECIFICOS.	5
LA INTERPRETACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, EL ARTE Y LA FELICIDAD.	6
LAS PASIONES, LA EMPATIA SOCIAL Y LAS ARTES SOCIALES	14
¿CÓMO EL ARTE SE VINCULA A LAS EMOCIONES?	21
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.....	25
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.....	25
Metodologías Artísticas de Enseñanza:	27
¿Qué son las Metodologías Artísticas de Enseñanza?	27
¿Por qué Metodologías Artísticas de Enseñanza?	28
¿Qué aprendizaje generan?	29
COMUNA ONCE; BARRIO SAN BENITO, EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS EN PRO DE LA EMOCIÓN.....	31
Ubicación espacial.....	31

Contexto	32
Espacio.	33
Participantes.	34
¿Qué sucedió en el espacio y cómo se desarrolló el taller?.....	35
Materiales lúdicos.....	60
CONCLUSIONES.	62
BIBLIOGRAFÍA.....	65

Lista de tablas

Tabla 1 Diseño de Taller	25
Ilustración 1.....	15
Ilustración 2.....	31
Ilustración 3.....	33
Ilustración 4.....	36
Ilustración 5.....	37
Ilustración 6.....	38
Ilustración 7.....	39
Ilustración 8.....	39
Ilustración 9.....	40
Ilustración 10.....	41
Ilustración 11.....	41
Ilustración 12.....	42
Ilustración 13.....	42
Ilustración 14.....	44
Ilustración 15.....	45
Ilustración 16.....	45
Ilustración 17.....	46
Ilustración 18.....	46
Ilustración 19.....	47
Ilustración 20.....	47

Ilustración 21	49
Ilustración 22	50
Ilustración 23	50
Ilustración 24	51
Ilustración 25	51
Ilustración 26	52
Ilustración 27	53
Ilustración 28	53
Ilustración 29	54
Ilustración 30	54
Ilustración 31	55
Ilustración 32	55
Ilustración 33.....	56
Ilustración 34	57
Ilustración 35	57
Ilustración 36	58
Ilustración 37	58
Ilustración 38	59
Ilustración 39	59

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo intenta observar, analizar y poner en discusión la importancia que tienen las artes como herramienta en el desarrollo emocional de los individuos.

A lo largo de los años, la razón y la emoción se han visto como dos factores separados, ya decía Nietzsche (2007) “Que la tragedia nacia de la ruptura de Apolo y Dionisio y el desbalance entre ambos”. Este trabajo intenta analizar toda esa problemática y poner en evidencia la importancia que tiene la emoción en la vida de las personas, romper la barrera entre la emoción como un carácter de segundo plano y ubicarlo como factor importante en la vida de las personas, usando las artes como herramienta.

Se ha tomado como base la inteligencia emocional, concepto que se ve ampliamente usado en este trabajo, por la importancia que tiene el desarrollo de esta misma. De la mano de otros autores y junto a las artes se intentan analizar cómo las artes al ser una herramienta emocional bastante fuerte pueden contribuir en construir una inteligencia emocional sólida y dar paso a una mejora en la vida de diferentes sujetos.

Todo esto se ha concretado en una práctica pedagógica como muestra y validación de toda la información planteada en este trabajo, un grupo de personas de la comuna once, para ser más exactos del barrio San Benito, en donde mediante diferentes técnicas y metodologías se pondrá en escena todo lo previsto o expuesto de manera teórica en este documento para dar así una validez a todo este trabajo.

En el trabajo presente, se generan una serie de reflexiones acerca de cómo una disciplina artística puede contribuir de buena manera en el desarrollo de la inteligencia emocional de alguien y a su vez puede aportar un grano de arena en una mejora en la vida de dicho individuo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una ciudad como Cali la cual posee un índice de violencia en aumento, datos recogidos entre el periodo de 2013 y 2014, indican incremento de 18% a 27% en guerra de pandillas¹ también otros datos cartográficos² realizados por RCN señalan alzas en los índices de violencia en Cali.

Además no es una sorpresa que se ha desvinculado la emoción de la pedagogía tanto en educadores tradicionales como en educandos. Es importante aclarar que no en todos los casos. Retomando, esta pérdida sensible es más notable en las nuevas generaciones las cuales han perdido contemporáneamente el uso de la emoción como parte de su individuo.

Por otro lado, están las artes como un agente externo, un elemento creativo que se desvincula en su mayoría de la pedagogía y se sitúa en otro contexto, uno donde el arte se realiza, se aprecia y tiene relevancia en esos espacios sin dar una mirada hacia otro horizonte donde podría tener un gran aporte.

Estas perspectivas dejan de lado el potencial del arte como experiencia pedagógica, hay que recordar que en ese aspecto, el arte, es bastante fuerte, no por algo era el método que se usaba en el medioevo para alfabetizar a la población.

Como herramienta el arte sirve mucho en la confrontación emocional de cada individuo desde el arteterapia se puede apreciar ello, solo es observar lo que han dicho autores como: Eva Marxen (2011) Maria Dolores Martinez (2010) entre otros. Además es una manera en la que las emociones se ponen en juego y pueden ser orientadas y plasmadas, podemos ver las discusiones que Maria Acaso (2009) plantea en *La educación artistica no son manualidades. Nuevas*

¹ Tomado de: <http://www.calicomovamos.org.co/seguridad-y-convivencia>

² Revisar: <https://www.noticiasrcn.com/especialesrcn/cali/>

prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual y todo lo ya esto contribuye de manera enorme al desarrollo de la inteligencia emocional.

En consecuencia a lo enunciado, el planteamiento del problema se enfoca en las siguientes preguntas: ¿Puede el arte ayudar como herramienta para el desarrollo de la inteligencia emocional de las personas? Y sí es así, ¿De qué manera puede hacerlo? ¿Qué estrategias y didácticas pueden plantearse?

JUSTIFICACIÓN.

Muchas personas tratan de reprimir la emoción por sobre la razón, debido a que esta última es la que nos sirve y nos hace tomar las mejores decisiones para cada uno de nosotros. Sin embargo, la emoción cumple un papel fundamental en la vida de cada uno de los individuos, ya lo ha señalado Goleman(1996) en su famoso trabajo *Inteligencia Emocional*: “lo importante de las emociones en la vida humana, tanto así que las emociones básicas o lo que conocemos como instintos primitivos fueron los encargados de hacer que la humanidad sobreviviera y pudiese evolucionar”.

Por otro lado, las artes han estado presentes, desde los tiempos más remotos y actualmente la enseñanza de artes juega un papel fundamental en el desarrollo emocional de las personas y aún más en un contexto actual donde la educación no está priorizando el desarrollo humano y sensible en las personas.

En el documental *Un crimen llamado educación* (Klaric, 2017) podemos tomar consciencia de las falencias a nivel educativo en América Latina, además se expone de manera clara una falencia a nivel emocional que se ve situada no solo en el colegio, sino también trasladada a otros espacios como lo son la familia, la sociedad entre otros.

El poco desarrollo emocional acompañado del problema educativo dan pie a un individuo que no está seguro ni confiado de él ni del medio en el que se encuentra, este trabajo es pertinente porque es una mirada a esta problemática y una reflexión de la misma, además de que en este trabajo se intentará comprobar que a través de la educación del arte se puede ayudar o influir en la emoción del otro y mejorar su panorama de vida. Se cierra con la siguiente cita: “Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y la competencia es el principio de cualquier guerra.” (Doin, 2012).

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Analizar de qué manera el arte sirve como herramienta en el desarrollo emocional y diseñar una estrategia para realizar una intervención en una comunidad específica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Examinar en qué radica la importancia de la inteligencia emocional.
- Aclarar mediante qué herramientas y recursos didácticos el arte permite desarrollar la inteligencia emocional en el barrio San Benito de la ciudad de Cali en el primer mes del año 2018
- Construir herramientas, dinámicas y talleres para hacer uso del arte como medio para orientar el desarrollo emocional.

LA INTERPRETACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, EL ARTE Y LA FELICIDAD.

En este Capítulo se esclarece o se aclaran los conceptos señalados en el título del capítulo, para poder entender a qué se refiere en el texto cuando hablamos de cada uno de estos. Por otro lado, se considera pertinente realizar un pequeño recuento histórico sobre la definición de arte, lo que han dicho pensadores, historiadores y artistas al momento de dar un significado de lo que es el arte y con los cuales se comparten algunas ideas. Todo esto para señalar la dificultad de definir la palabra arte y a su vez retroalimentar la definición final que tomaremos. También se hablara de manera superficial sobre la felicidad y sobre la inteligencia emocional.

En primer lugar se plantea un problema complejo y es la idea de interpretación. La Real Academia de la Lengua Española (RAE) Define en su cuarto significado la palabra interpretar en la oración a continuación: “*tr. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad.*”³

Partiendo de ese significado de interpretar, se hace énfasis en que las definiciones de los conceptos Arte, Inteligencia Emocional y Felicidad propuestas en este capítulo son perspectivas subjetivas y hacen parte de una definición formada a través de la influencia de diferentes fuentes bibliográficas, la experiencia y un análisis sobre ambas partes.

El arte es una palabra que siempre ha traído consigo el problema de su definición, pues contiene un número indefinido de perspectivas, desde Platón hasta nuestros tiempos se ha intentado definir o significar el Arte.

Este trabajo se enfoca en un estudio sobre las artes visuales, de las cuales hacemos referencia a lo largo de este documento, pues hablar de todas las artes (Teatro, Pintura, Escultura, Música,

³ Tomado de: <http://dle.rae.es/?id=LwUON38>

Arquitectura, Danza, Literatura y Poesía) como conjunto supone un problema mayor al que actualmente nos vemos enfrentados en este capítulo.

En la antigua Grecia, el arte era toda producción que realizaban los artesanos y que se asemejaba a la realidad siendo así que los artesanos luchaban por ser técnicamente miméticos, pero en aquel entonces la labor artística no ejercía un carácter supremamente importante en la sociedad. Tiempo después el trabajo artístico tuvo un paso hacia la burguesía, en donde a los pintores se les pagaba por encargo y estos trabajaban para las familias nobles o reyes, sin embargo aún no había un peso notable en el artista, el artista seguía siendo un individuo más en la sociedad, que ejercía una estupenda labor, aun así no tenía una escala notable, solo unos cuantos hacían parte de la elite y eso se debía mucho a las familias a las que le trabajaban.

En el Renacimiento, la era celebre del arte clásico, aun se mantenía el mimetismo del arte y había mucho más tecnicismo, pues lo podíamos ver en obras de los maestros Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli entre otros, hasta ese momento, se podría decir que el arte era toda obra escultórica o pictórica que se asemejara a la realidad en su representación. En el Barroco y el Rococó las formas de representar las obras de arte cambian y no son tan fieles a la mimesis que se había llevado durante siglos, sin embargo, aún conservaban mucho de ello en su representación.

La ruptura o el lio de definición en el arte se dio en el siglo XX y no se esta afirmando que antes del siglo XX se pudiera definir el arte de manera sencilla, simplemente en el siglo XX surgen las vanguardias artísticas, las cuales cambian el paradigma de representación del arte, la academia mimética empieza a desaparecer y podemos observar deformaciones en la representación de la realidad. Movimientos como el Cubismo, cambiaron los métodos de representación y dejaron entonces una carga gigante en el espectador, la carga de observar y

sentirse tocados por lo que veían, esto abrió el problema de definir qué obra podía ser considerada arte y cual no.

Hasta lo mencionado con anterioridad a pesar de los problemas de representación, aun se podría decir que el arte conservaba ciertos formalismos para definirlos y eran escultóricos o pictóricos, pero entonces apareció Marcel Duchamp con los famosos Ready Made⁴ los cuales constaban de piezas componiendo una obra tridimensional que no pertenecía a ninguno de los dos medios ya mencionados (pintura, escultura) ni a ninguno de sus derivados y esto empeoró aún más el poder definir el arte.

En *The Story of Art* Gombrich (1950) quien ha estudiado a fondo la historia de arte y fue en su momento y ahora, uno de los historiadores con mayor credibilidad, inicia diciendo:

“No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas. Éstos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva; hoy, compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos, y mientras advertimos que el Arte, escrita la palabra con A mayúscula, no existe, pues el Arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo”. (Gombrich, 1950, pág. 15)

Con lo anterior se puede dar una idea del problema en el que nos hemos metido.

⁴ describe el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos, a menudo porque tienen una función no artística, sin ocultar su origen, pero a menudo modificados.

Gombrich sugiere entonces que el Arte no existe, pero sí acciones que realicen los proclamados artistas, sin embargo, ahí entramos en otro problema ¿Puede alguien que no es un artista realizar arte?

Gombrich (1950) en su libro *The Story of Art* argumenta que “La definición de arte cambia conforme a su época y a los artistas del momento, pues el arte no es el mismo actualmente, eso se observa en la comparación de las propuestas y artistas postmodernos donde hay un mayor uso de las instalaciones, en contraste al arte propuesto renacimiento donde las artistas tenían principal interés en los medios pictóricos y escultóricos.”

Se puede decir entonces que el inicio de *The Story of Art* (Gombrich, 1950) propone que el arte no es más que todo el trabajo que los artistas realizan, entonces siguiendo a Gombrich, el arte es algo que tiene una dependencia en el contexto en el que se encuentra ubicado, siendo así, no hay una definición del arte puesto, que se trata de un producto cultural y la cultura se transforma.

Por otro lado, en Immanuel Kant, el arte está íntimamente relacionado a la estética, esto se deriva de su nombrada *Crítica del Juicio* (Kant, 1928). El arte para él causa conmoción al individuo, genera una reacción. El arte es lo bello y cómo el hombre se coloca frente a lo bello es la forma de medir la estética y por lo tanto lo que el arte transmite.

Siguiendo a Kant el juicio estético se basa en lo que al sujeto le gusta desinteresadamente, así éste encuentra que algo es bello no cuando ese algo resulta satisfactorio por otros motivos sino cuando ese algo gusta por sí mismo, por el hecho de ser como es, sin mediar ningún otro tipo de interés externo al respecto, la finalidad de ese agrado radica pura y simplemente en aquello que gusta. Para Kant la definición de arte es todo aquello que despierte algo en el observador de manera desinteresada y siendo una finalidad sin fin.

Por otro lado, dice Nietzsche que el arte es el hacer por el cual podemos entender el mundo y gracias a las prácticas artísticas y a la apreciación de estas podemos gozar de una vida sin tanto sufrimiento, Nietzsche dice:

“Pero acaso cabalmente a esos mismos les resultará escandaloso el ver que un problema estético es tomado tan en serio, en el caso, desde luego, de que no sean capaces de reconocer en el arte nada más que un accesorio divertido, nada más que un tintineo, del que sin duda se puede prescindir, añadido a la <<seriedad de la existencia>> como si nadie supiese qué es lo que significa semejante <<seriedad de la existencia>> cuando se hace esa contraposición. A esos hombres serios sírvales para enseñarles que yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida” (Nietzsche, 2007, pág. 6)

En tercera instancia, la experiencia inicial del arte de un estudiante sin acercamiento previo se puede ubicar solo en las producciones plásticas o visuales donde se encuentran pinturas y dibujos, después, al involucrarse más a fondo en los estudios de arte, este se traslada a toda aquella producción o resultado visual (ya sea pintura, dibujo, instalación, performance, video danza, entre otras) realizado por alguien quien entienda lo que está haciendo y esto implica que tenga un fin u objetivo para con el espectador o con el propio creador de la obra, sin dejar de lado que el producto final deseado sea el resultado de un proceso planeado y llevado a cabo de manera rigurosa con una serie de pasos.

Teniendo presente las cuatro posturas anteriores, se podría decir que cuando se habla de arte a lo largo de este trabajo o investigación, se hace referencia al proceso de realización de un resultado visual y al mismo resultado u obra que evoque sentimientos a quienes lo observan o le hagan tener una profunda reflexión de cualquier tema al espectador al observar la obra. Se aclara que no solo debe ser el espectador quien se vea influenciado por la obra para ser considerada

arte, sino que también o a su vez puede tocar de manera profunda al artista o ser un medio de catarsis para este mismo. En conclusión, llamaremos arte a las obras que contengan una carga emocional la cual no solo se verá reflejada en la obra misma sino también en su proceso de creación sin diferir de quien es el que la realiza o la denominación que la sociedad le dé a ese sujeto.

Una vez planteados los rasgos centrales del arte, podemos pasar a establecer o más bien aclarar que es la Inteligencia Emocional.

Goleman (1996) define la inteligencia emocional como: “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”

La inteligencia emocional podría resumirse en la capacidad para controlar mis propias emociones para así poder relacionarme con los demás. Lo importante de una buena inteligencia emocional es poder tener un control total de mis emociones y actuar de una manera adecuada conforme a ello.

La inteligencia emocional se refiere a la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos ante cualquier acontecimiento que suceda en tu vida, las emociones, tanto positivas como negativas, van a estar ahí, y pueden servirte de ayuda y hacerte feliz o hundirte en el dolor más absoluto, según cómo sea tu capacidad para manejarlas.

Las personas con una alta inteligencia emocional no necesariamente tienen menos emociones negativas, sino que, cuando aparecen, saben manejarlas mejor. Tienen también una mayor

capacidad para identificarlas y saber qué es lo que están sintiendo exactamente y también una alta capacidad para identificar qué sienten los demás. Al identificar y entender mejor las emociones, son capaces de utilizarlas para relacionarse mejor con los demás (empatía), tener más éxito en su trabajo y llevar vidas más satisfactorias. Goleman(1996) habla de la inteligencia emocional como un motor de superación para los individuos y en ella propone diferentes estadios o subtemas para entenderla, desarrollarla y utilizarla.

Está el concepto de “Felicidad” que difiere en cada sujeto y son estos los que le dan ubicación. La Felicidad supone no un estado general sino un estado personal y efímero, por ello, se puede decir que la vida no es un estado de felicidad pleno sino en cambio, la felicidad son pequeños momentos en la vida, Albert Einstein en un pequeño texto escrito hace 95 años dijo “Una vida tranquila y humilde traerá más felicidad que la búsqueda del éxito y la inquietud constante que viene con eso”. Siendo así, podemos afirmar que la felicidad consiste en la sensación de tranquilidad que recae sobre las acciones que realizamos y cómo sobrellevemos la vida más allá de los éxitos, pues el éxito suele confundirse como sinónimo de felicidad y a su vez como beneficio económico.

Sin embargo, como se había mencionado con anterioridad, la felicidad es un concepto que goza de múltiples significados, que son concebidos por el individuo que se dispone a darle un valor, por ejemplo: Pablo Fernández Berrocal y Natalio Extremera en su artículo *La inteligencia emocional y el estudio de la felicidad* dicen que “una persona feliz sería aquella con muchas experiencias positivas y pocas negativas, y que se percibe globalmente satisfecha con su vida” (Fernandez-Berrocal & Extremera, 2009, pág. 3)

La definición de Felicidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española su primer significado es: “Estado de grata satisfacción espiritual y física”⁵ la definición que imparte la RAE no se aleja de las definiciones anteriores.

Con lo anterior hay que tener presente que aunque la Felicidad es un concepto subjetivo y que parte de la experiencia y criterio del individuo que la conjuga, suele tener una similitud en general, pues, la mayoría de definiciones utilizan la palabra “Tranquilidad” o sus sinónimos, entonces para situar un plano específico, se afirma que la felicidad es la tranquilidad que se logra ya sea al realizar alguna labor o la tranquilidad de responder y solucionar de manera adecuada a los momentos y situaciones que la vida le ofrece a cada individuo.

Teniendo definido los tres conceptos pertinentes en este capítulo (Arte, Inteligencia Emocional y Felicidad) se pueden articular y decir que una buena Inteligencia Emocional puede llevar a obtener más momentos de felicidad y a su vez, la práctica artística es uno de los muchos medios que hay en relación a Inteligencia Emocional – Felicidad, pues la práctica artística como catarsis emocional del individuo puede ofrecer tranquilidad por ende contribuye a la felicidad.

Es necesario aclarar que plantearlo así es bastante utópico y para ello debemos conocer parámetros, experiencias o formas en que se relacionen más a fondo estas tres definiciones, pues, en últimas la sociedad y el diario vivir de cada individuo tiene diferentes factores que pueden facilitar o complicar la relación de estos tres conceptos, se aclara que no se está afirmando con certeza la felicidad en la práctica artística, pero tampoco se niegan las posibilidades que esta ofrece partiendo desde el desarrollo de la inteligencia emocional.

⁵ Tomado de: <http://dle.rae.es/?id=Hj4JtKk>

LAS PASIONES, LA EMPATIA SOCIAL Y LAS ARTES SOCIALES

En el siguiente capítulo se habla de las artes como una herramienta de intervención social y su importancia en la reconstrucción de realidades mediante proyectos sociales, también se pretende ubicar y hablar de las artes sociales como experiencias significativas para la intervención de las comunidades, sociedades y personas vulnerables. Además de brindar experiencias como ejemplo para entender el arte como un factor que influye en la visión futura y próxima de los individuos intervenidos.

Las pasiones suelen asociarse con sentimientos de deseo frente a algo o alguien, una acción, suceso, entre otras cosas. Es muy fácil ligar las pasiones a las emociones, siendo así que el Filósofo, Matemático y físico francés Rene Descartes (Martinez Martinez, 1997) hablaba de las pasiones del alma y las ubicaba en seis sentimientos: la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza, las demás pasiones (sentimientos) se desprenden de estas seis.

Por otro lado, la empatía no es considerada una pasión principal, sin embargo, si es un sentimiento, uno humano, pues, es la habilidad de compadecernos o identificarnos con el emocionar del otro, siendo así que podamos identificar y sentir cuando una persona se encuentra triste, cuando está feliz y actuar frente a ese sentimiento o poder ayudar al otro. Pero entonces al referirnos por empatía social, se habla de trasladarla a un entorno más colectivo en donde hablamos de identificar las emociones del otro en nuestro contexto social o de comunidad, entender cómo socialmente se ven afectados y así mismo actuar conforme a ello, punto importante en las artes como herramienta de intervención.

Podría decirse que las artes sociales son aquellas prácticas artísticas que involucran como público objetivo a una comunidad determinada de manera directa o también podemos asociarlas con esas prácticas que entre sus objetivos o intenciones está el realizar un cambio positivo en un

número de personas y de estos hay muchos ejemplos en la ciudad de Cali como lo son los proyectos culturales que se desfloran por los sectores marginados, por ejemplo: “*Terrón coloreado*”⁶ el cual es un proyecto de inclusión social que busca integrar a la comuna 1 mediante la pintura, el proyecto pretende pintar las casas, callejones y calles y así embellecer la zona y crear sentido de pertenencia en sus habitantes.

Ilustración 1 Fotografía recuperada de: <https://www.lomaselite.com/terrón-coloreado-proyecto-de-ciudad-que-cambia-la-cara-de-la-comuna-1-de-cali-16599>

También se pueden encontrar otros proyectos como los ejercidos por el grupo de teatro “*Esquina Latina*” el cual cuenta con el “*Programa de Jóvenes, teatro y comunidad*”⁷ el cual tiene como intención contrarrestar las consecuencias que ofrece el conflicto en la sociedad a través del teatro.

⁶ Más información en:
http://www.cali.gov.co/alcaldenlinea/publicaciones/112313/terrón_colorado_ya_es_terrón_coloreado_alcalde_de_cali/

⁷ Ver contenido del programa en: <http://www.esquinalatina.org/web/index.php/teatro-comunidad>

En la actualidad hay muchos proyectos socio-culturales que usan el arte y a su vez hay muchos proyectos de arte que se centran en la intervención social, podría decirse que hoy por hoy el Arte en Cali tiene un gran interés en las intervenciones sociales y en los cambios de realidades a comunidades.

En el marco de los 30 años de la facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente por sus siglas UAO, se llevó a cabo el conversatorio *“una ciudad de paredes tatuadas”*⁸ en este conversatorio participó la artista plástica, muralista y gestora cultural, Carolina Jaramillo:

*“el Museo Libre de Arte Público de Colombia, MULI, le apuesta a la resignificación de territorios por medio de un modelo sistémico, donde la intervención va más allá de un mural, el reto es transformar el comportamiento humano frente a los espacios de la ciudad” La reflexión frente al espacio público de propiedad privada y pública, y la manera como los seres humanos convertimos un lugar en espacio o no espacio, simplemente con nuestra habitancia en él. Fragmentamos la ciudad en tres tipos de territorios, confianza, encuentro y solidarios, como una estrategia de intervención y estudio social, donde el arte, el espacio y la comunidad se integran en procesos sistémicos en movimiento y evolución.*⁹ (Occidente, Universidad Autónoma de, 2016)

Frente a lo dicho por Carolina Jaramillo se puede tomar de nuevo en pie que el arte es una herramienta fuerte para los procesos sociales en las comunidades, para la transformación de

⁸ Espacio que busco dar a conocer la intervención del muralismo y las prácticas callejeras artísticas en la ciudad y abrir un espacio de debate, sobre hasta dónde es pública la calle para maquillarla y hasta dónde se maquilla el cuerpo a través del tatuaje.

⁹ Ver nota completa en: <http://www.uao.edu.co/facultades/comunicacion-social-1/boletin/las-ciudades-espacios-intervencion-arte-la-cultura/>

realidades y reflexiones sobre los espacios de violencia que se sitúan en el país y en la sociedad en general.

Ahora bien, ¿qué relación hay entre las pasiones, la empatía y las artes sociales? O ¿Por qué hablar de estos tres elementos juntos? Si bien, el arte es una herramienta para la reflexión e intervención como lo había dicho anteriormente, las pasiones hacen parte fundamental de este proceso, pues, son estas las que en el emocionar de las personas intervenidas cambian su paradigma con el mundo que los rodea y con la sociedad.

Por otro lado, la empatía Social como herramienta trasciende cuando se pone en el plano del entendimiento artístico ¿se puede comprender una obra, un sentimiento y una experiencia desde la empatía social y las artes? Claro, pues la empatía es la herramienta de comprensión que se debe usar para entender qué puntos y qué emociones debe atacar la educación en artes desde su amplio significado. Y ahí es donde entendemos que las falencias emocionales constituyen un desafío que se puede combatir con pocas herramientas en donde el arte hace parte de ellas y hay una estrecha relación de la mano de la empatía y más cuando nos referimos a las artes sociales o lo que hemos definido de manera superficial en este documento.

Unos ejemplos de lo anterior son las experiencias educativas que narra el libro *Museo y educación popular* (Delgado, 2009) en donde una de las experiencias es la del Museo de Bellas Artes de Caracas “Aprender en el Museo” en términos generales esta experiencia trabajó con grupos de niños y adolescentes con diferentes niveles de escolarización e intereses. Además, contó con un grupo de docentes en artes, sociólogos, psicólogos y se dieron talleres de expresión plástica, visitas guiadas, apoyo psicológico y psicopedagógico. Además, se realizaron una serie de talleres los cuales servían como estimulantes del desarrollo de la creatividad.

También, se realizan diferentes actividades desprendidas de diferentes factores que la misma práctica en la educación del museo van desprendiendo como actividades psicológicas para el desarrollo de la autoestima, actividades para el autodescubrimiento, el reconocimiento propio y del otro, trabajos plásticos para estimular el reconocimiento del cuerpo, la observación artística, entre otras cosas, todo ello en la experiencia del Museo de Bellas Artes de Caracas (Delgado, 2009)

En esa experiencia se observa la intención de un cambio de paradigma social a través del arte, pues en un contexto más propio, la población objetivo se sitúa en una marginada, vulnerable y/o violentada. Y para ser más exactos, en los procesos artísticos, psicológicos y pedagógicos de la experiencia del Museo de Bellas Artes de Caracas hay una intervención social a través del arte que en líneas anteriores definimos como artes sociales y la empatía desde la vivencia de los niños y adolescentes en el cuerpo académico de ese proyecto ayudan y reafirman la pertinencia de esa experiencia y el logro de sus objetivos que no dejan de ser la finalidad de las artes sociales, un cambio social o un cambio en el paradigma y la realidad de los sujetos a quienes se les brinda dicha práctica.

También esta otra experiencia contada en el libro *Museo y educación popular*, la del “Museo del Louvre” una experiencia en París, un vivir bastante importante porque podemos ver un diseño y un esquema ideado con la premisa “Transformación a través del arte” pues como ellos recalcan en el libro había una serie de pasos que nos habían llevado al logro de los objetivos principalmente porque contaban con suficientes recursos físicos y humanos para lograr la experiencia se llevará a cabo de una buena manera sin embargo, se dice que también hubo una desventaja y ella consistió en el cuidado pues trabajar con personas que nunca han entrado a un museo y con obras de arte de valor incalculable complicaba el aprendizaje a generar.

El proyecto contó con diferentes fases las cuales cumplían un rol importante en toda la experiencia sin embargo la fase más relevante fue el espacio de mediación. “El espacio de la mediación artística consistía, entonces, en compartir un lenguaje en el seno de un espacio a la vez concreto y simbólico, espacio preparado o construido para que las cosas puedan ser vistas y escuchadas” (Delgado, 2009)

En la experiencia brindada en el Museo de Louvre es importante no solo en términos pedagógicos, de conocimientos, artísticos o estéticos, sino también en el efecto que tuvo en cada uno de los participantes.

“Una de las adolescentes participantes dijo al final de todas las secciones. “Yo nunca creí que fuera capaz de tener una experiencia estética” esta frase hace pensar el problema de la autoestima, de la identidad cultural y de la capacidad para el desarrollo. Alguien que piensa “no soy capaz” ni siquiera hace el intento. Por el contrario, alguien que se da cuenta de que puede hacer lo que creía no poder hacer, está en condiciones de lograr un cambio de conducta y hacer el esfuerzo”. (Delgado, 2009)

Las experiencias anteriores se traen a colación porque sirven como eje para entender que las artes en su carácter social o de intervención (Proyectos que involucran el estudio, quehacer o apreciación del arte) cumplen un rol importante en los conocimientos que el público objetivo puede adquirir y cabe resaltar que esos conocimiento no van a ser meramente académicos, pues, la visión de cada sujeto evoluciona en su quehacer emocional y esto le da pie a una transformación del punto de vista o de la realidad de cada individuo, pues el arte como experiencia tiene un carácter enriquecedor del sí mismo “El proceso de autodescubrimiento de la colectividad conduce, lógicamente, a una serie de cambios internos y nuevas relaciones entre aquélla y su ambiente físico y humano.” (Delgado, 2009) Y en ultimas, hay un carácter

emocional en todos esos procesos, en todos esos cambios que las artes pueden generar y no hay que olvidar que “La emoción pertenece a una certeza del yo, pero pertenece al yo que se ocupa en el movimiento de los acontecimientos hacia un resultado deseado o no deseado” (Dewey, 1934)

De modo que, la empatía social, las pasiones y el arte social tienen una estrecha relación basándonos en las experiencias contadas con anterioridad y en los resultados que al leer de manera profunda el libro *Museo y Educación Popular* se dan a conocer, entendiendo el contexto en que llegan cada uno de los participantes, sus emociones y ser consecuente con ellas para de esa manera poder planear diferentes estrategias sociales en las artes y así influir en la realidad de los participantes.

¿CÓMO EL ARTE SE VINCULA A LAS EMOCIONES?

En este capítulo se hablará sobre el arteterapia como disciplina que vincula el arte y la emoción, así como la importante relación que mantienen arte y emoción. También se realiza una mirada al arte terapia y el trasfondo emocional que hay en la práctica artística.

Para hablar de cómo se vincula el arte con las emociones, primero debemos hablar de la emoción, esta significa “mover hacía”, en latín (moveré) “un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno.” (Bisquerra, 2003, pág. 6)

Emoción es la capacidad de reaccionar espontáneamente desde nuestro interior, frente a cualquier situación. Estas tienen vida propia y no son ni buenas ni malas, cualquier persona puede sentir ira, tristeza o alegría; cada quien las experimenta de diferente manera, pues los sentimientos son personales. Además, están relacionadas con la adaptación al medio social en el que se desenvuelven las personas, éstas se evidencian en su expresión facial y están asociadas a los sentimientos.

“Una emoción es un estado afectivo que experimentan todos los seres humanos y se genera como respuesta a un acontecimiento, bien sea externo o interno. Sin embargo, algunos autores plantean que las emociones son reacciones temporales naturales y, por lo mismo, es imposible clasificarlas de forma binaria ya que son reacciones naturales y la dificultad no está en sentirlas, sino en controlar la acción que genera cierto estado emocional en una persona” (Charry, 2012, pág. 45).

Por otro lado, para hablar de la relación arte-emoción, debemos reconocer una disciplina que se pueda usar en ese caso, podemos decir que el arte es una herramienta, sin embargo, se debe hacer énfasis en una disciplina que sirve como mediador para el vínculo arte-emoción. Se esclarece que el arteterapia posee herramientas que hacen más fácil el proceso de vínculo para las dos categorías que estamos trabajando (arte; emoción) la arteterapia es una disciplina que como su nombre lo dice, hace uso de las artes como terapia y ello en función del desarrollo emocional, no soy yo quien da esa afirmación, pues sería pretencioso creer eso, “el Arteterapia es una profesión de ámbito asistencial que se caracteriza por el uso de medios y procesos artísticos para ayudar a contener y solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas.” (Marinez, 2010)

No está mal decir que para trabajar la emoción desde el arte, el Arteterapia es una buena alternativa, pues tiene puntos a favor que la hacen pertinente en los objetivos que se quieren lograr.

“Las artes, como toda expresión no verbal, favorecen la exploración, expresión y comunicación de aspectos de los que no somos conscientes. El trabajo con las emociones a través del Arteterapia mejora la calidad de las relaciones humanas porque se centra en el factor emocional, esencial en todo ser humano, ayudándonos a ser más conscientes de aspectos oscuros, y facilitando, de este modo, el desarrollo de la persona” (Duncan, 2007)

La Arteterapia sirve como lenguaje para facilitar no solo la comunicación, sino también para la exploración de los sentimientos, actitudes, experiencias inconscientes o para el autodescubrimiento “La arteterapia es una técnica terapeuta en la que el paciente puede

comunicarse con los materiales artísticos, los cuales facilitan la expresión y la reflexión.” (Marxen, 2011)

Está claro que al hablar de Arteterapia no estamos ajenos al hecho que nos topamos con un proceso terapéutico, que usa las artes para el logro terapéutico. Se deja en claro, que el hecho de ser un proceso terapéutico no hace inmediatamente que la Arteterapia solo sea realizable en personas enfermas o con algún trastorno a tratar. Partiendo de la idea del proceso terapéutico que ahí encontramos “la ventaja de la arteterapia consiste en que se puede <<Hablar>> del conflicto sin hacerlo directamente, respetando así las defensas de las personas. El lenguaje de las imágenes es más indirecto y por este motivo, puede proporcionar más seguridad” (Marxen, 2011)

“Hemos visto que el inconsciente funciona más con símbolos que con palabras razonadas. Por eso, el uso de las artes facilita el proceso de reflexión y su desarrollo. “Se puede comunicar mucho más a través de las artes, sobre todo inconscientemente, ya que las imágenes transmiten más que las palabras y ofrecen un medio seguro para explorar temas difíciles”. (Duncan, 2007)

Por esa razón, la arteterapia hace uso de las artes en función de la emoción de manera directa y ofrece un camino sólido e interesante para el tratamiento de las emociones.

Se puede notar cómo al trazar una pincelada, al dibujar, al esculpir, hay todo un conjunto de emociones que pasan en nosotros, se puede percibir como cuando estamos furiosos, nuestras líneas son diferentes, cuando estamos tristes, nuestras pinceladas y usos de color son otros a diferencia de cuando sentimos otra emoción. El arteterapia hace uso de esas posibilidades emocionales que el arte dispone, todo ese medio catártico que esté ofrece sin olvidar el lenguaje no verbal que posee. Toda esa serie de elementos relacionan el arte con las emociones. Sé dice

que Edvard Munch (1893) pintó *El Grito* en un momento devastador de su vida, que Van Gogh sufría de locura y por eso su realidad era tan vibrante. Quien no se ha quedado perplejo al ver un cuadro en un museo, quien no ha sentido la calma en una obra de arte o quien no ha compartido algún sentimiento con una obra, estas experiencias hacen notable esa íntima relación entre las artes y las emociones.

Volviendo a retomar la arteterapia, la selección de esta disciplina vincula de manera más productiva las emociones, pues:

“El arteterapia es de las pocas terapias que ofrecen la oportunidad de construir una imagen u objeto sensorial en un espacio donde se estimulan los aspectos de construir una imagen u objeto sensorial en un espacio donde se estimulan los aspectos creativos del individuo <un espacio donde la flexibilidad, aceptación, confrontación con sus emociones y tolerancias son reales>” (Marinez, 2010)

La arteterapia es una de las disciplinas más acordes para trabajar la relación Arte-Emoción, por lo mencionado con anterioridad. Se puede ver al revisar el manejo del arteterapia en las emociones, el impacto que esta disciplina consigue en sus pacientes, se pueden ver materializados los diferentes sentimientos de los pacientes y la mejora que trae para ellos aquella actividad en el desarrollo propio de cada uno de los individuos. En conclusión, la arteterapia es una gran herramienta emocional la cual trae consigo un gran progreso sensible en la mayoría de los casos. En el desarrollo del documento, se describirá un taller el cual tiene relación con la arteterapia en función de sus objetivos, sin embargo, éste no fue diseñado para cumplir el papel que tiene la arte terapia, pero, eso no elimina la ayuda que dicho taller pueda aportar en la visión y en el autodescubrimiento de los participantes en él.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

En el siguiente capítulo se dara un vistazo al cronograma previsto, lo que se esperaba de la experiencia artística, las metodologías, recursos lúdicos usados, dificultades, beneficios y todo lo que fue pertinente en el lugar de aprendizaje.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Tabla 1
Diseño de Taller

Objetivos	Actividades	Metodología	Resultado esperado
Aprender que el dibujo es una manera catártica de expresión y entender lo importante que es la línea de acuerdo a la emoción que se quiere transmitir	Taller de Dibujo (3 sección)	Metodología de la enseñanza en arte	Se espera que los participantes entiendan la importancia de la línea en el dibujo usando sus emociones al servicio de

			esta, también se espera reflexiones sobre el dibujo y la forma en que éste puede transmitir un acumulado de conceptos, símbolos y emociones a los demás.
Desarrollar una propuesta plástica que involucre la reflexión crítica frente a los hechos de su entorno usando su emoción como eje principal y lo obtenido en el taller de dibujo	Taller de Pintura (1 secciones)	Metodología de enseñanza de arte	Se espera que los participantes comprendan cómo mediante producciones plásticas su emoción puede ser liberada y

como referencia.			a su vez pueden plasmar las realidades que cada uno de ellos tiene en su sentir.
------------------	--	--	--

Metodologías Artísticas de Enseñanza:

¿Qué son las Metodologías Artísticas de Enseñanza?

Se entienden estas metodologías como aquellas basadas en las formas en que el arte utiliza las ideas, los procesos y la materia. Son las específicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje propios y únicos del arte. Y son estas formas y procesos, concebidos como estructuras conceptuales, los que pueden traducirse en o provocar Metodologías Artísticas de Enseñanza. Se habla no sólo de manejar la experiencia estética como parte del proceso educativo, sino también de concebir la experiencia educativa como una estructura conceptual estética.

John Dewey en su libro *El Arte como experiencia* argumenta la necesidad del componente estético dentro de cualquier experiencia para que esta sea considerada una "experiencia verdadera". La forma en que se experimenta no necesariamente llevará a articular está "experiencia verdadera". Para que se produzca el "recuerdo perdurable", es necesario que el componente estético forme parte de este proceso. (Dewey, 1934) Podemos hacer una analogía

entre el "recuerdo perdurable" o la "experiencia verdadera" y el aprendizaje, el cómo se produce un aprendizaje real.

“La estructura artística puede ser inmediatamente sentida y en ese sentido es estética. Lo que es más importante es que [...] ninguna actividad intelectual es un acontecimiento integral (una experiencia) a menos que esta cualidad venga a completarla. Sin ella el pensar no es concluyente. En suma, lo estético no se puede separar de modo tajante de la experiencia intelectual, ya que esta debe llevar una marca estética para ser completa” (Dewey, 1934, pág. 45)

¿Por qué Metodologías Artísticas de Enseñanza?

"Partir del arte, proponer una metodología basada en el arte, es reconocer que el medio artístico contiene fórmulas para la resolución de problemas que no pueden ser resueltos de otro modo." (Roldan, 2007, pág. 59)

Es cierto que en el campo de la educación artística se trabaja en torno a este tipo de cuestiones. Corrientes paradigmáticas como el autoexpresionismo creativo, la enseñanza del arte como disciplina o según el enfoque de la Cultura Visual quienes manejan este tipo de asuntos estéticos, artísticos y educativos. Sin embargo, no siempre desde la misma perspectiva y con los mismos objetivos, es decir, no por el hecho de enseñar arte significa que estemos utilizando las metodologías de enseñanza basadas en el arte. Las Metodologías Artísticas de Enseñanza afrontan el conjunto del proceso educativo desde un punto de vista estético en su profundidad, no sólo entienden lo estético como una parte del proceso.

No se refiere sólo a enseñar arte, al menos no de cualquier forma, se habla de enseñar arte a través del arte, de lo visual, de lo musical, de lo poético. El lenguaje y el medio son el mismo,

también los procesos de expresión, comprensión, cognición, etc. El arte tiene unas características y cualidades específicas, propias y únicas, adecuados para trabajar a partir de él como un método de enseñanza porque a través de lo estético somos capaces de generar escenarios ideales para el desarrollo del proceso de aprendizaje. "Si el niño aprende a organizar su experiencia mediante el sentimiento estético, es evidente que la educación debería tener como objeto reforzar y desarrollar tal sentimiento estético." (Read, 1986, pág. 82)

Por otra parte, si existe un método de investigación basado en el arte, en sus procesos de obtención de conocimiento y de su representación, tiene sentido pensar que exista un método de enseñanza en el que ocurra lo mismo, que también utilice lo estético y artístico como generador de conocimiento, como estrategia de aprendizaje y enseñanza.

Gracias a las Metodologías Artísticas de Investigación existe una sólida argumentación sobre los lenguajes artísticos y su adecuación para utilizarlos en la búsqueda, presentación, representación y conclusión de un determinado asunto. Los lenguajes artísticos poseen unos códigos propios y únicos equiparables a otros tipos de lenguaje.

¿Qué aprendizaje generan?

Serían aquellos que se desarrollan dentro de las personas, se construye, se descubre a partir de unas herramientas que se adquieren también de forma autónoma y consciente. Es el aprendizaje basado en la experiencia propia, en la acción, en la motivación personal que nace de la libertad de actuación. Por tanto, el enfoque didáctico del proceso de enseñanza no debe perder esta cuestión de vista.

Se puede reconocer entre estas líneas las ideas de algunos paradigmas educativos contemporáneos (constructivismo, pedagogía activa, crítica, etc.) pero cabe aclarar que no se

seleccionan estas características por un gusto propio. Este proceso de aprendizaje es inherente al arte. Estos procesos educativos son los propios de las Metodologías Artísticas de Enseñanza, ya que no estamos creando nada que no exista, simplemente lo señalamos.

COMUNA ONCE; BARRIO SAN BENITO, EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS EN PRO DE LA EMOCIÓN

En primer lugar se realizará una breve descripción del barrio San Benito, su ubicación y contexto. También se habla de la experiencia artística en función de la emoción que se realizó en el barrio con un número de adolescentes, además se hablará sobre las actividades realizadas, los adolescentes involucrados; sus sentimientos, la manera en cómo se ven y ven a los demás, sus opiniones frente al arte y a lo sucedido en el espacio donde transcurre la experiencia artística.

Ubicación espacial.

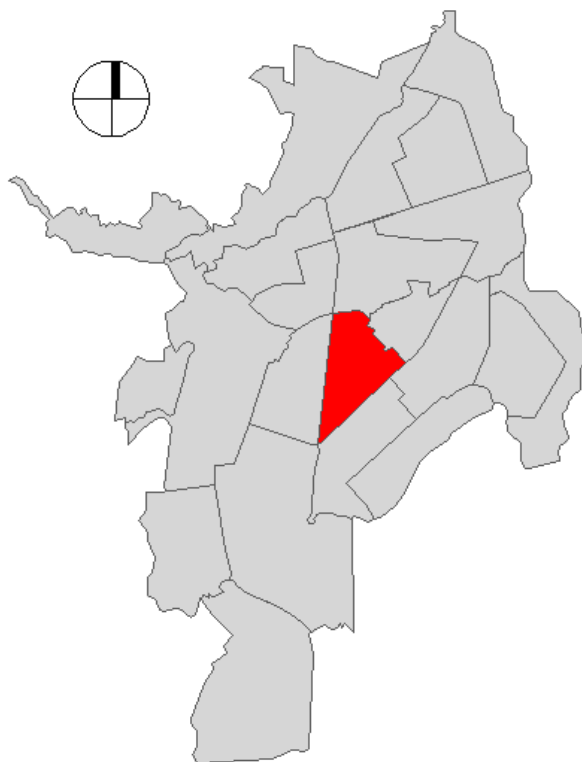

Ilustración 2 Recuperada de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_11_\(Cali\)#/media/File:Comuna_11-Cali.png](https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_11_(Cali)#/media/File:Comuna_11-Cali.png)

La comuna once de la ciudad de Santiago de Cali está ubicada casi en el centro del mapa de Santiago de Cali, ella está constituida por veintitrés barrios: Gran Colombia, 20 de julio,

Aguablanca, Ciudad Modelo, El jardín, El prado, El recuerdo, José Holguín Garcés, José María Córdoba, La Esperanza, La Fortaleza, La Independencia, León XIII, Los Conquistadores, Los Sauces, Maracaibo, Prados de Oriente, La Primavera, San Benito, San Carlos, San Pedro Claver, Urbanización Boyacá y Villa del Sur. Además, en dicha comuna está ubicada la única cárcel de la ciudad, la cárcel de Villahermosa.

Contexto

Se trata de una comuna que padece de índices de violencia altos, a lo largo de la historia de dicha comuna ha habido conflictos de pandillas locales, micro tráfico, robos, homicidios entre otras causales de violencia.¹⁰

El barrio san Benito no es un barrio violento o con pobladores violentos, pero se ha visto en medio de disputas territoriales entre barrios que lo limitan y también ha presentado consumo de sustancias psicoactivas entre sus pobladores. Por otro lado, actualmente se han efectuado diferentes actividades para la mejora de la convivencia en el barrio y/o actividades para el sano esparcimiento infantil, juvenil y adulto, todo ello por la junta de acción comunal del barrio. En los anteriores años había un abandono por parte de la JAC en el barrio, los espacios públicos como parques, zonas de recreación, puesto de salud sufrían un deterioro que con el pasar de los años era evidente hasta que la nueva administración del barrio tomó labor en el asunto.¹¹

Los jóvenes de dicho barrio no poseían actividades que los alejaran de las olas temporales de violencia que se veían en el barrio por diferentes motivos, mala administración de la junta, falta de espacios deportivos y/o culturales entre otros. Lo anterior hacía que los jóvenes no ubicaran

¹⁰ Datos recogidos de: <http://www.calicomovamos.org.co/seguridad-y-convivencia>

¹¹ Revisar: <http://www.calicomovamos.org.co/seguridad-y-convivencia>
<http://www.calicomovamos.org.co/>

salidas a la violencia que suele verse en los barrios populares y que en lo posible se involucraron más en esas actividades (hurto, consumo, violencia familiar, pandillas, etc.).

Los pobladores del lugar han notado los cambios para bien que se han generado en el barrio, desde que la nueva administración inició labores, se han construido nuevos espacios deportivos y culturales, se han implementado actividades para el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos y se han creado espacios democráticos que ayudan al sentido de pertenecía que los pobladores tienen con el lugar que habitan.

El contexto social mencionado con anterioridad y las opiniones escuchadas por los pobladores del lugar hicieron que se tomara el barrio San Benito como único punto para la elaboración de talleres que ayudarán al desarrollo emocional de los jóvenes usando la práctica artística como medio para lograr el objetivo.

Espacio.

La junta de acción comunal cedió el espacio conocido como “Caseta Comunal” para la implementación de estos talleres.

Ilustración 3 Fotografía hecha por Bayron Llanos.

La Caseta Comunal es un lugar espacioso, que en sus instalaciones cuenta con baños, cocineta, sillas, mesas y más objetos que se utilizaron en los talleres y que favorecen a los mismos.

Participantes.

En medio de la difusión de los talleres, a estos llegaron siete jóvenes que comprenden edades de 13 a 17 años. Estos jóvenes traían consigo virtudes y dificultades las cuales eran factores a tener en cuenta en el taller. Hay que tener muy presente el contexto en el que se encuentran esos adolescentes, a pesar que actualmente el barrio no es un espacio donde la violencia tenga altos índices o sea un factor constante, hay que entender que hubo violencia en dicho espacio. Por otro lado, los siete jóvenes en sus características primarias se ubicaban el alejamiento emocional, el sentimiento de soledad, Timidez y un caso al parecer de un cuadro de depresión. A pesar de estos factores negativos también se podía denotar interés en el taller emocional, había disposición de los chicos y también muchas dudas que querían resolver, cabe aclarar que no se iban a resolver todas esas dudas sin embargo se esperaba despejar algunas y desarrollar una mejora en todo lo que les perturbaba.

Otro punto importante son los gustos de cada uno de los adolescentes, puesto que había gustos similares y eso daba pie para poder realizar un primer diagnóstico de acercamiento entre ellos. Además se debe tener en cuenta que en ultima así se planee un ejercicio o taller en este caso, hay una serie de factores que no se pueden controlar y ello hace que el taller pueda tomar otros rumbos, los cuales no necesariamente complican la dinámica del ejercicio, pues a veces esa misma dispersión de la idea inicial enriquece la experiencia de manera significativa, abriendo nuevos puntos de vista, descubriendo nuevas herramientas y a su vez, generando nuevas conclusiones.

¿Qué sucedió en el espacio y cómo se desarrolló el taller?

Como primer punto se explicó de qué se trataba el taller, que se tenía planeado realizar, cuáles eran las expectativas y objetivos con la experiencia artística, además se aclararon ciertos puntos que se creían pertinentes como el hecho que a pesar de ser un taller de dibujo y de pintura no se estaba ahí para enseñarles a pintar y a dibujar académicamente. Se continuó con una pequeña presentación de cada uno describiendo cuáles eran los intereses o las expectativas con las cuales se llegaba al taller. Además, cada uno de ellos se describió y hablo de cómo llegó al espacio. Esa primera parte con el fin de reconocer a cada uno de los chicos y que cada uno de ellos reconociera a los otros.

La anterior actividad permitió descubrir que los participantes tenían gustos similares, un buen porcentaje poseía timidez al hablar, había un chico muy extrovertido entre ellos y otro muy introvertido, todos llegaban con la expectativa de aprender a dibujar (asunto que desde el inicio deje claro) en respuesta a lo que se había dicho al momento de presentarse, varios de ellos expresaron estar interesados en que ese taller les ayudara emocionalmente en algo.

Después, se dio paso a un primer ejercicio en dónde por pareja se miraban y describían qué cualidades veían en el otro solamente con el reflejo de su rostro, con ese primer ejercicio se pudo descubrir algo que ya se esperaba y era qué en su gran mayoría que todos veían al otro como una persona triste. (Imagen 4.)

Ilustración 4 Fotografía hecha por Bayron Llanos.

Con este primer ejercicio, se evidenció la timidez que tenían para hablar los unos de los otros, asimismo se recalcó de manera constante que se percibían como personas tristes, tal vez, debido a la timidez que mostraron en ese momento. Esto tenía unas desventajas y ventajas, encontrarse con este tipo de chicos era bastante útil para comprobar que el taller en arte si servía como estimulante emocional, si bien era el ambiente perfecto para comprobar que tan relevante es la práctica artística en el ámbito emocional, es preocupante que el cien por ciento de los asistentes se sientan identificados con el sentimiento de tristeza y soledad, y esos aspectos eran factores que se debían intervenir.

Ilustración 5 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Después, se hizo un círculo de socialización donde cada uno hablaba sobre que tan real eran las características que el otro había ubicado en ellos y por qué se creía ello. Al inicio hubo algo de resistencia y era claro que iba a ser así, pues, la mayoría por no decir todos, no estaban cómodos al hablar de ellos de manera honesta. Sin embargo, en el momento que uno de los participantes se arriesgaba a hablar, los demás lo seguían, esas situaciones le dieron pie a poder crear un ambiente de confianza.

En el segundo día, se comenzó hablando sobre ¿qué es el arte? para cada uno de ellos y todos en su imaginario de arte, lo describían como una herramienta para poder expresarse, expresar posturas, emociones, escenas, entre otras cosas, sin importar la disciplina que se usara, pues, ellos planteaban que el arte en todas sus formas es una herramienta de expresión.

Acto seguido se habló sobre los materiales en el arte y cómo mediante cada uno de los diferentes materiales se puede reforzar la idea planteada o aquello que se desee expresar. Se les dio a conocer una serie de materiales que se llevaba para lo que realizarían ese día, debido a que los participantes iban a dibujar.

Ilustración 6 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 7 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Entre los materiales llevados, se encontraban tizas pasteles, lápices de colores, lápices, marcadores, rapidografos, sacapuntas y borradores. Varios de estos materiales eran conocidos para los adolescentes, pero había otros que no los conocían y mostraban un gran interés en ellos.

Ilustración 8 Fotografía hecha por Bayron Llanos

El primer ejercicio fue seleccionar un material de un color, pero, el color debía ser escogido de acuerdo a como se sentían ese día. Después de seleccionar el color, se les notificó que debían hacer un autorretrato, no obstante se recordó; puesto que se había discutido cuando se habló sobre el hecho que el arte no debía ser un autorretrato fiel a la realidad sí así no lo querían, pues ellos podían representarse de diferentes maneras. Los siguientes son algunos resultados de ello.

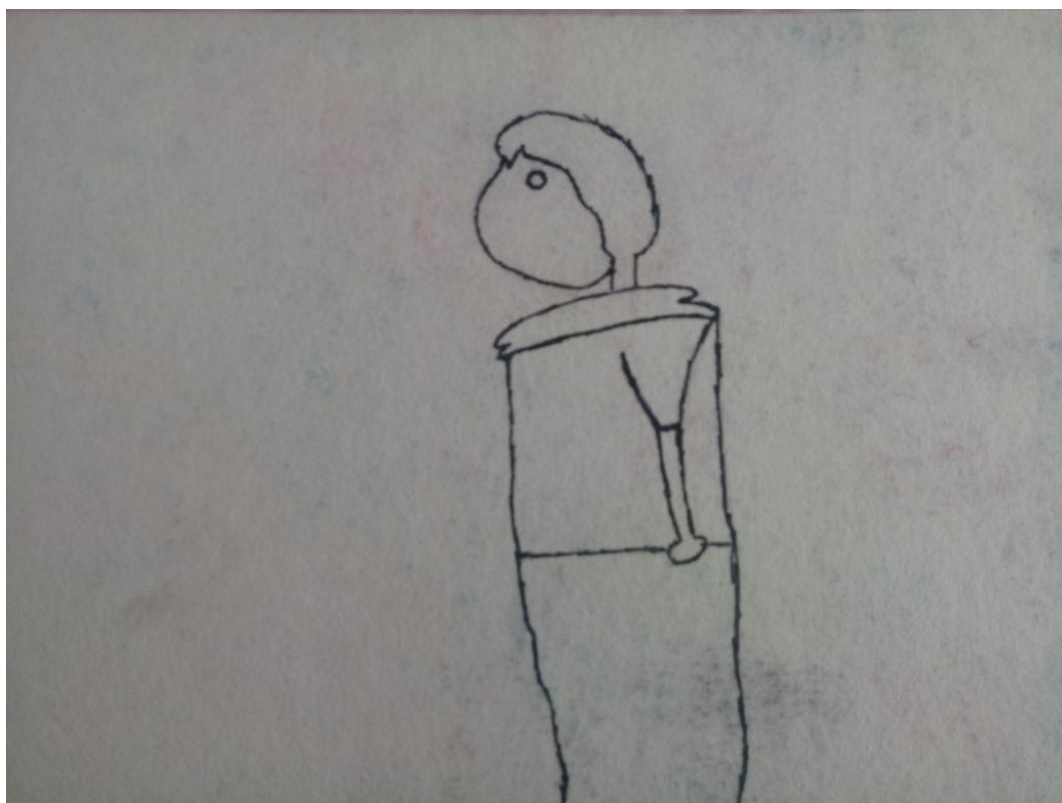

Ilustración 9 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 10 Fotografía hecha por Bayron Llanos

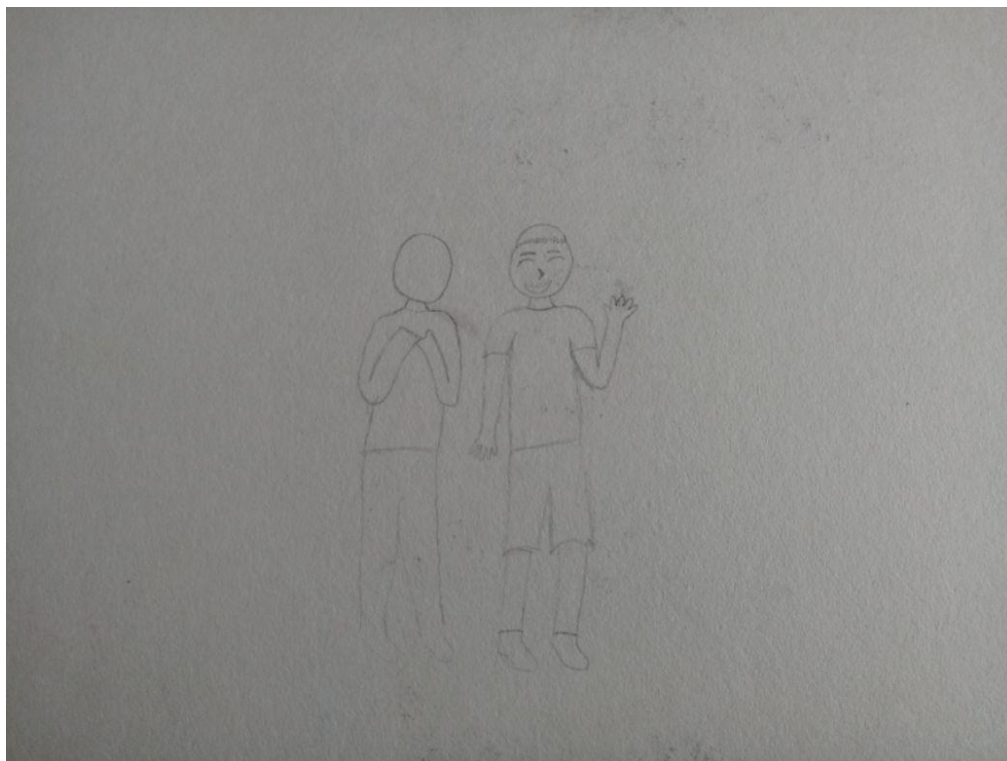

Ilustración 11 Fotografía hecha por Bayron Llanos

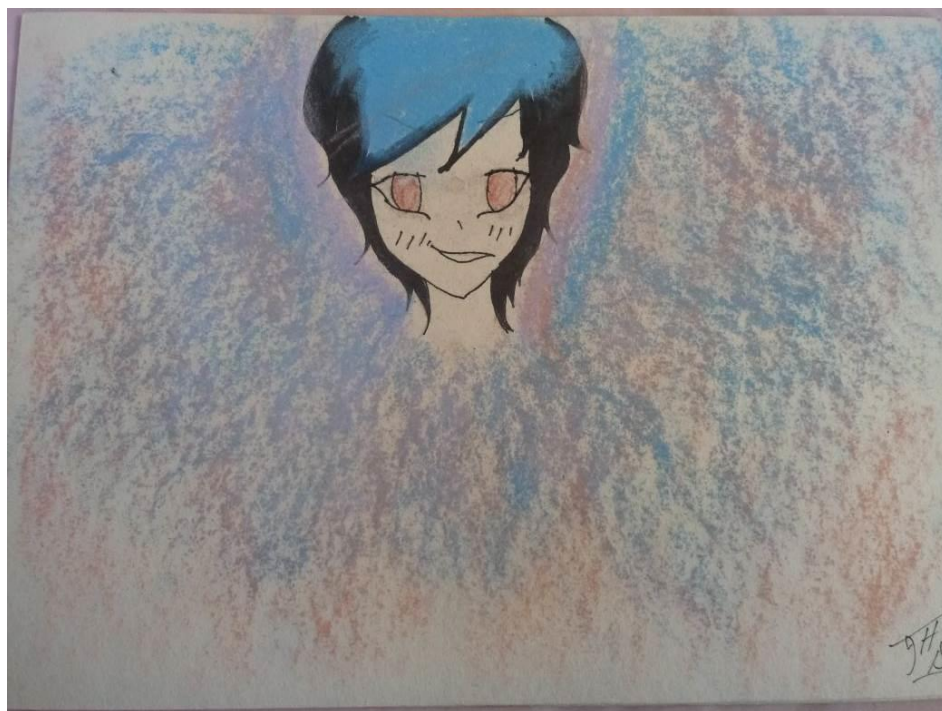

Ilustración 12 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 13 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Como se puede observar, la mayoría de los dibujos, hablan de personas tristes, con angustias, que esconden sus emociones. Al momento de socializar los dibujos, surgió la pregunta ¿cómo me veo a mi mismo? ¿Por qué me veo de esa manera? Ese fue uno de los momentos más importantes de la experiencia, se entabló una socialización hablando sobre ese aspecto, donde unos exponían un inconformismo y un sentimiento general donde a pesar que podían hacer varias cosas, no las concretaban, se sentían estancados en algunos aspectos. Se generaron muchas preguntas, otros hablaban que por momentos se sentían inútiles, también me encontré con una chica que presentaba un cuadro de depresión y nos confesó que se sentía de esa manera, que se sentía inútil y sin algún objetivo en su entorno, frente a esa situación los otros chicos le preguntaron si podían abrazarla y ella cedió, fue un momento muy emotivo. A su vez continuaron exponiendo otras experiencias las cuales hacían que se reflejaran en las experiencias de otros.

Lo anterior contribuyó mucho a la experiencia, pues todas esas situaciones ya vividas por ellos dieron paso a un acercamiento entre ellos mismos y a su vez creó un ambiente de confianza entre los chicos, y era importante que se generara ese espacio para un mejor desarrollo del taller. En medio de la socialización y el compartir experiencias, se llegó a una conclusión colectiva y era el hecho que todas esas emociones que acababan de reconocer y reflexionar, debían ser intervenidas de buena manera, puesto que comprendieron lo importante que eran ellas en su visión y vivir social.

En el tercer día se continuó con unos ejercicios espaciales en donde se les vendaban los ojos y se les ubicaba de manera que quedaran el uno frente al otro y pudieran tocar su rostro e intentar reconocer al otro. Terminada esa primera fase caminaron en círculos tratando de evitar a los demás con el fin de entender que había otras formas de sentir y percibir. Se dio paso a hablar

sobre los sentimientos generados en ambas partes, en cómo se puede lograr percibir sin el uso de la visión.

Después de la discusión y el dialogo, cada uno de ellos volvió a vendarse para tocarse asimismo y así reconocerse y a su vez dibujar un autorretrato con los ojos aún vendados. De este ejercicio aparecieron propuestas muy interesantes, algunos de los resultados de ese trabajo fueron los siguientes:

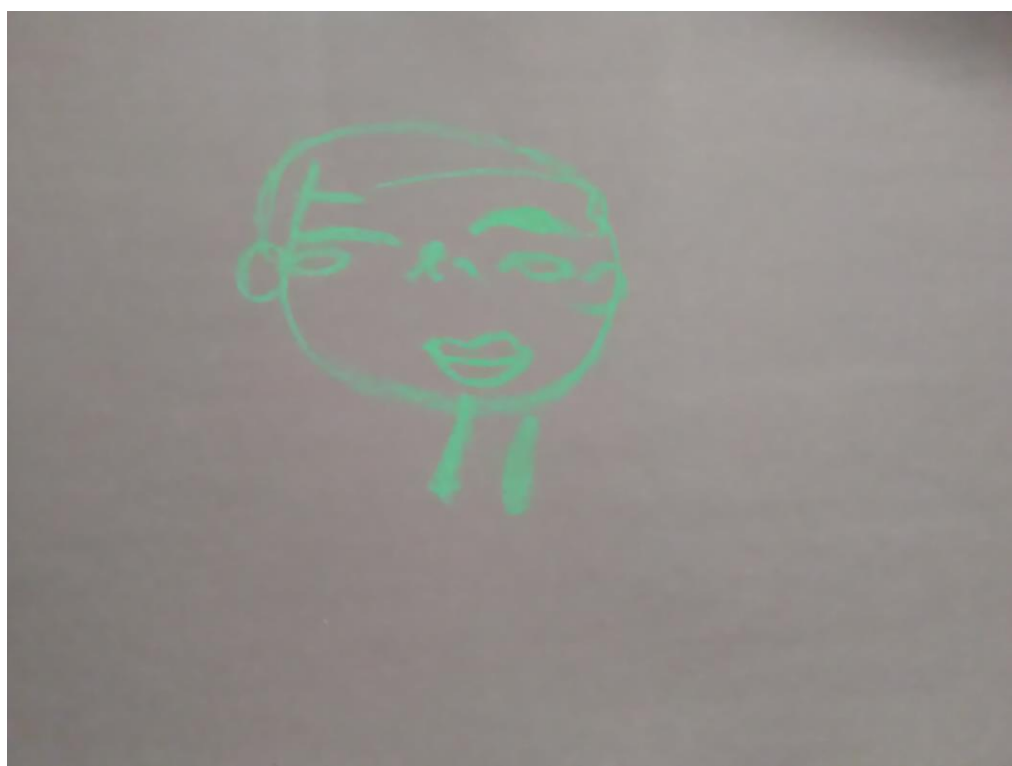

Ilustración 14 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 15 Fotografía hecha por Bayron Llanos

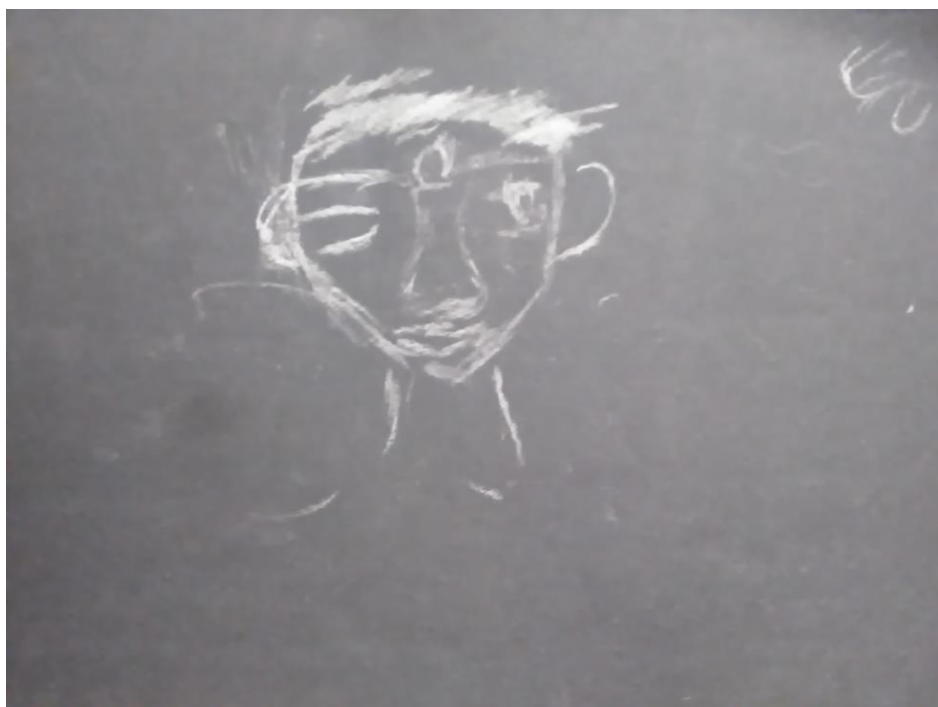

Ilustración 16 Fotografía hecha por Bayron Llanos

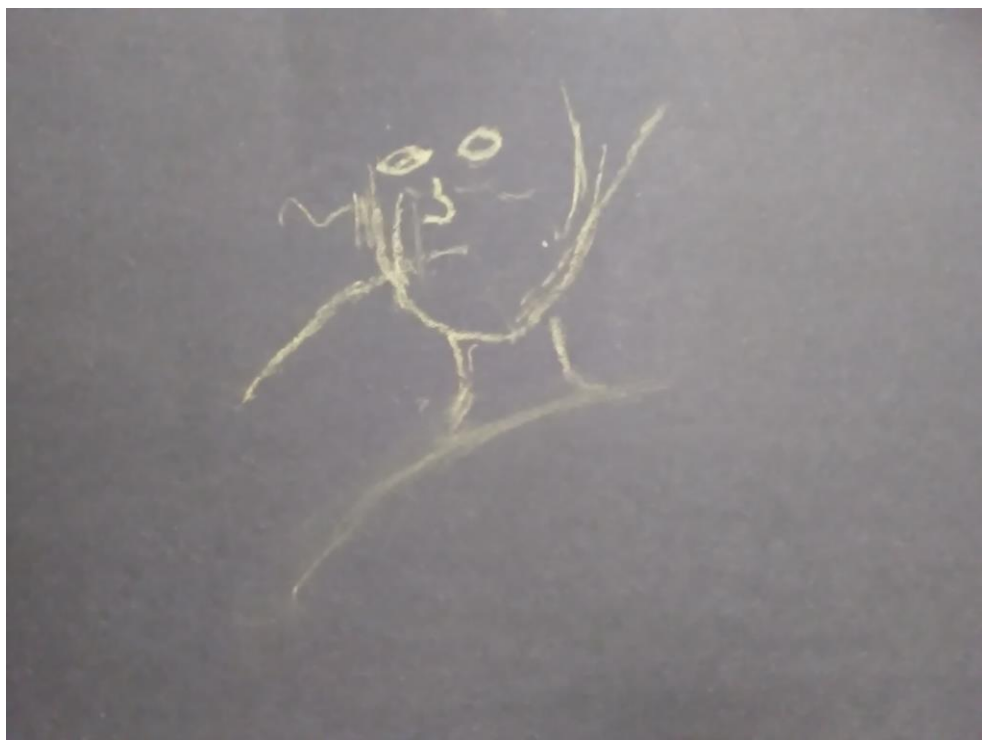

Ilustración 17 Fotografía hecha por Bayron Llanos

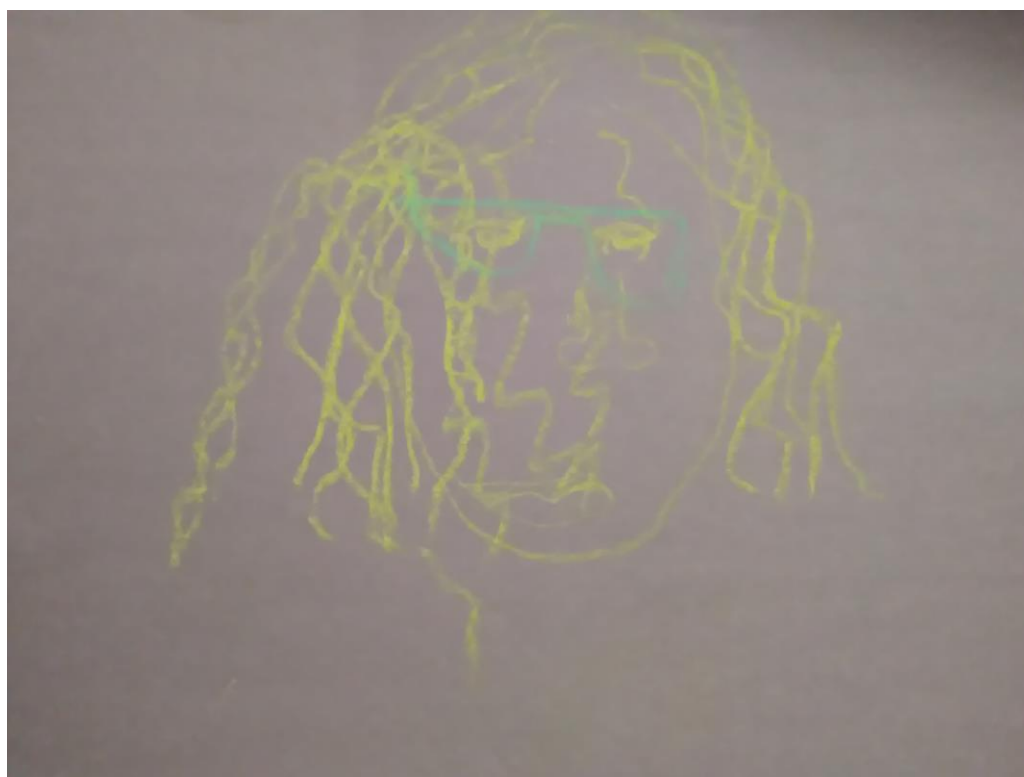

Ilustración 18 Fotografía hecha por Bayron Llanos

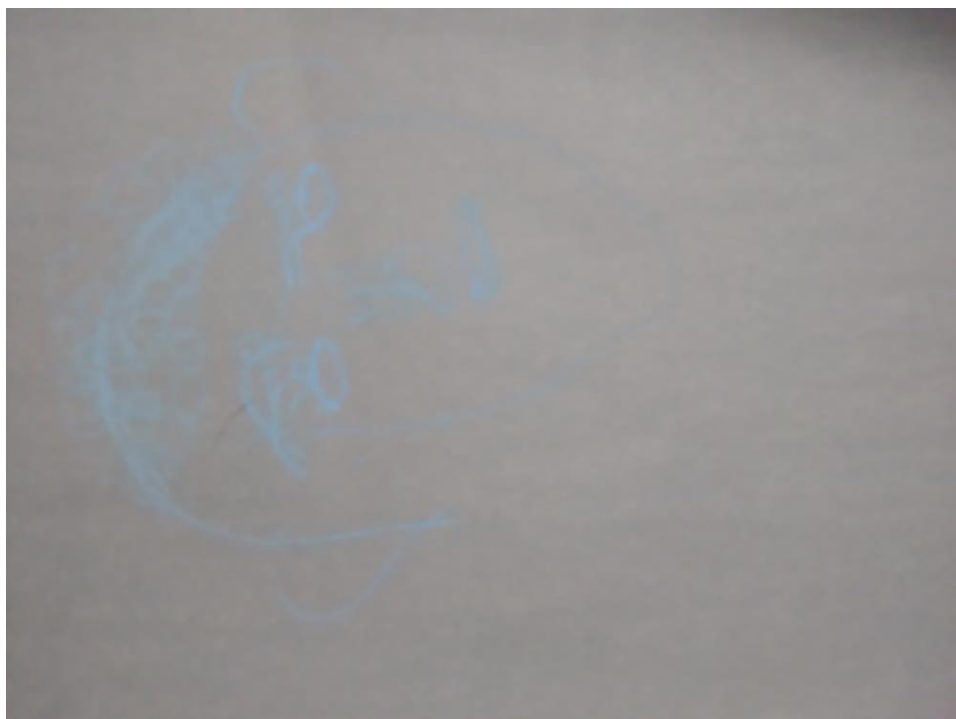

Ilustración 19 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 20 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Esa actividad tuvo resultados visuales muy interesantes, desde la toma de decisiones en cuanto al color usado, tanto en el papel seleccionado. Otro elemento visual bastante interesante fue la línea, cada uno tiene consigo una forma de línea que da hincapié en los sentimientos que pasaban por el espacio.

Las dimensiones espaciales que cada uno de los participantes tiene y que se reflejó en el ejercicio sirvieron también de diagnóstico para ver quienes tenían una habilidad técnica. El resultado final da cuenta de la manera abstracta en la que cada uno de los jóvenes se observa y se ubica en el espacio. Sin embargo, el momento más importante fue el proceso de realización, en dicho instante se pudo notar las caras de dificultad, de asombro, de ansiedad, estrés, desilusión, entre otras más.

Al momento de socializar lo realizado, se concluyó que tener una visión espacial es una tarea complicada y dibujar como ellos sienten que son y no como se ven es aún más dispendioso, pero, la discusión más importante fue pasar al momento del proceso, en donde varios de los participantes argumentaron que en medio del sentirse a ellos mismos y explorarse, se dieron cuenta que tenían rasgos que no querían, que odiaban, que no sabían que existían y demás, debido a que nunca se habían tomado la tarea de explorarse de tal manera.

Desde el punto de vista de los participantes, es impactante descubrir cosas o aspectos físicos de ellos que llevan ignorando mucho tiempo y todo debido a la poca tarea que se han dado a sí mismos para autodescubrirse.

Al día siguiente, se realizaron dos ejercicios que vinculaban más el hacer práctico que un objetivo de descubrimiento, sin embargo, la arteterapia habla del que hacer plástico como medio catártico sin ser pensado para ello.

El primer ejercicio fue un dibujo desde diferentes puntos de vista por cada participante, a pesar que no había una intención de descubrimiento, mediante la línea o la selección de aspectos a resaltar en el dibujo, se puede dar una interpretación en función a quien realiza el dibujo. No obstante el proceso y el desenvolvimiento de él es más fructífero en el desarrollo emocional de cada participante y en como cada uno de ellos mediante la práctica descargan todos esos sentimientos.

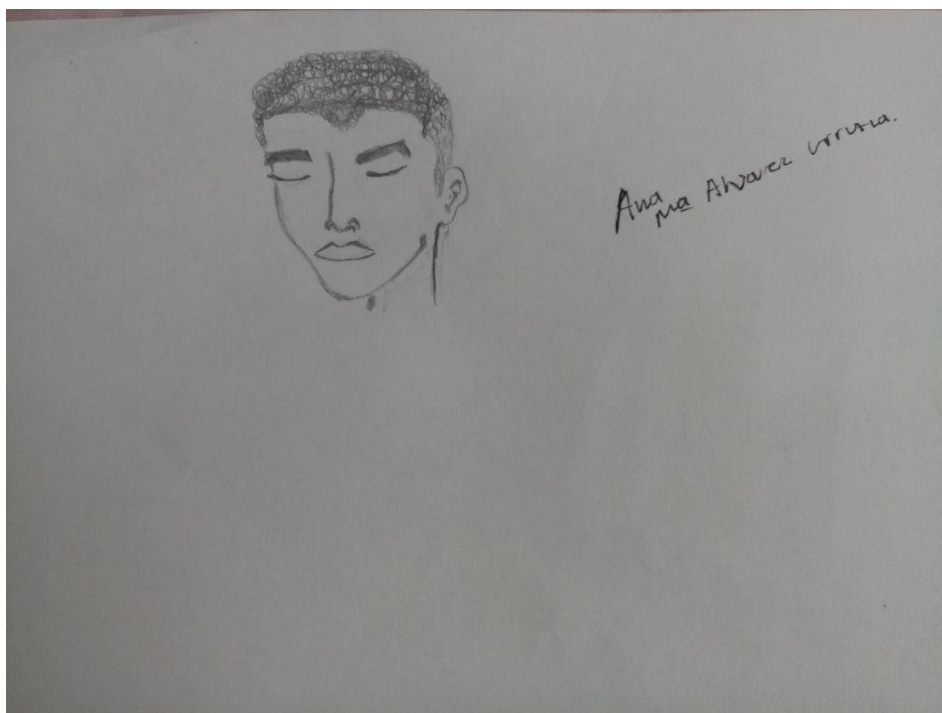

Ilustración 21 Fotografía hecha por Bayron Llanos

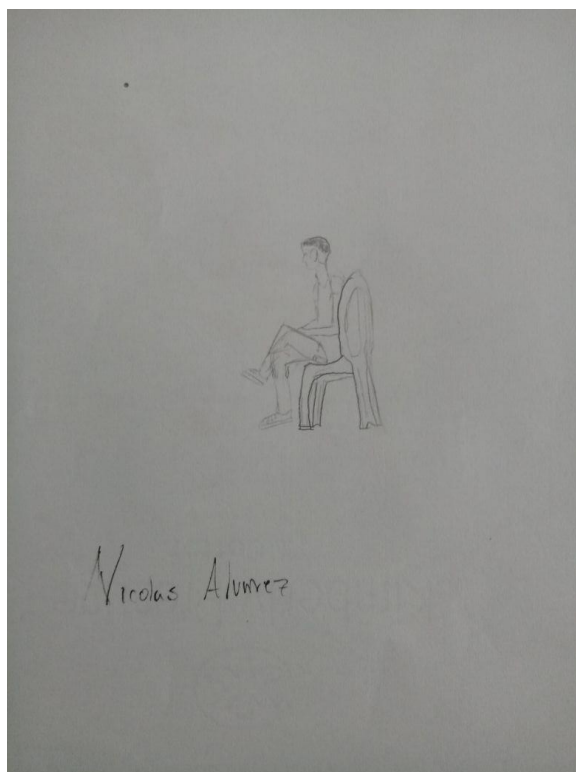

Ilustración 22 Fotografía hecha por Bayron Llanos

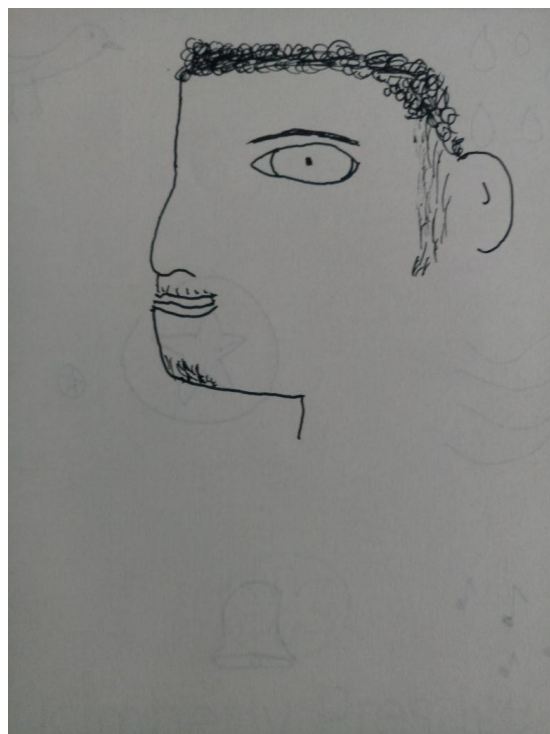

Ilustración 23 Fotografía hecha por Bayron Llanos

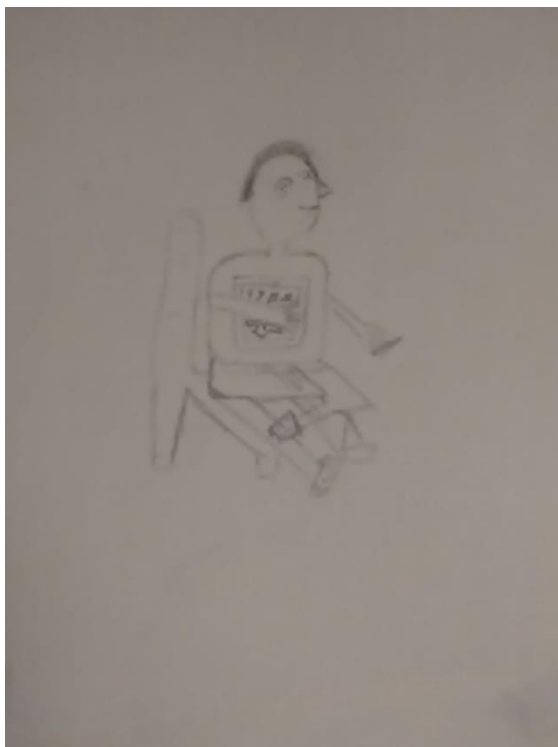

Ilustración 24 Fotografía hecha por Bayron Llanos

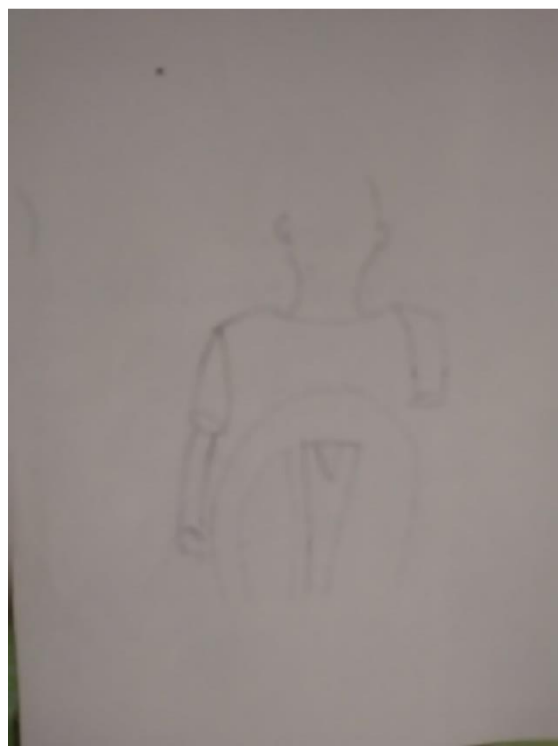

Ilustración 25 Fotografía hecha por Bayron Llanos

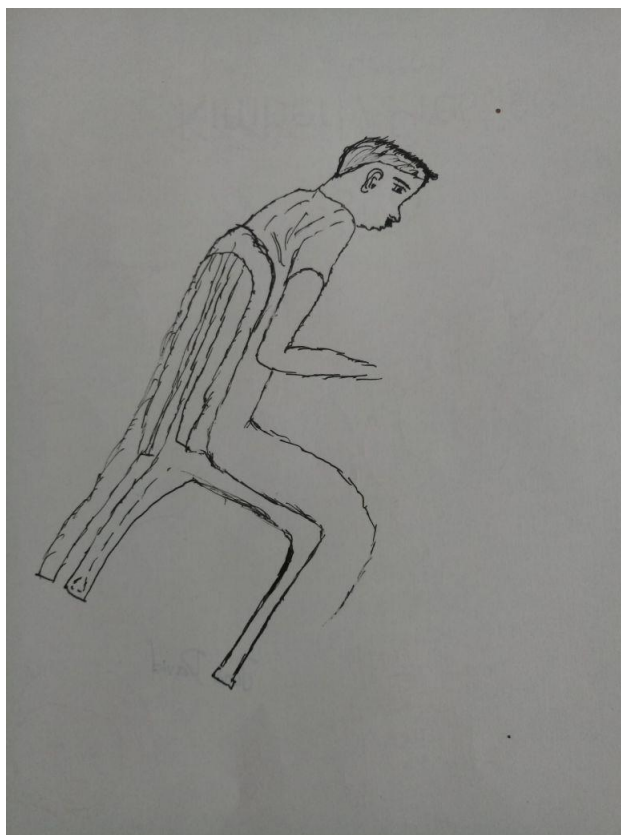

Ilustración 26 Fotografía hecha por Bayron Llanos

El segundo de los ejercicios fue la realización de un bodegón. La actividad mencionada fue placentera para los participantes, se vio más fluido el espacio, había rostros con más sonrisas y a su vez cada participante encontraba una manera de resolver las inquietudes de representación que le traía la composición que se encontraba frente a ellos. Cada chico tomó una parte del bodegón que le interesó y la plasmó desde su criterio, debido a problemas de tiempo, la actividad no se pudo concluir.

Ilustración 27 Fotografía hecha por Bayron Llanos

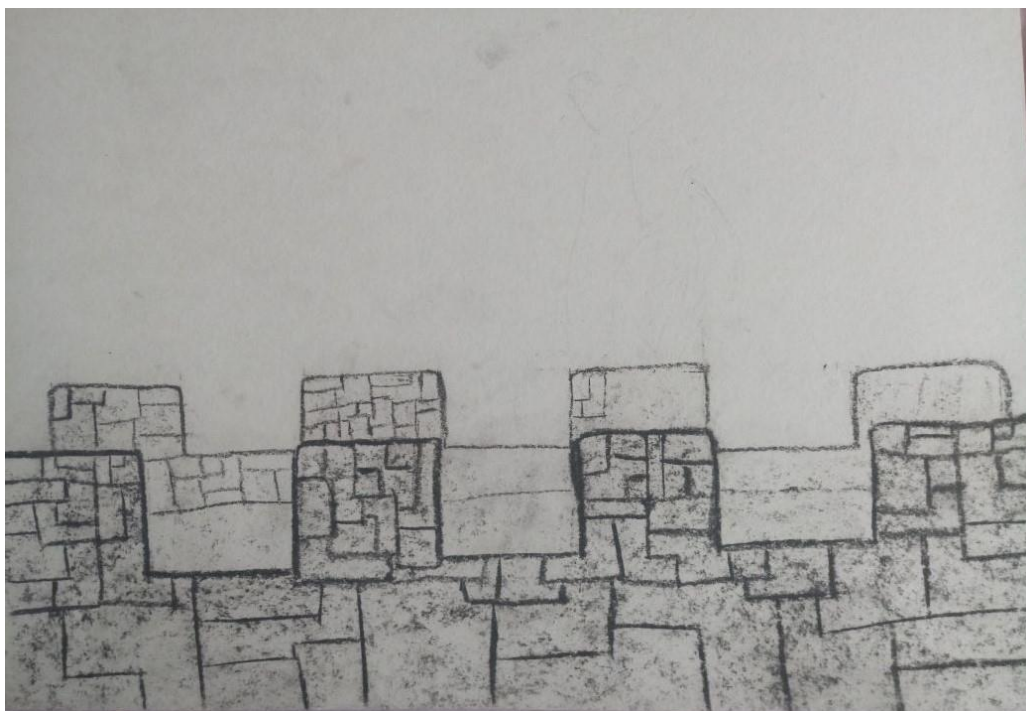

Ilustración 28 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 29 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 30 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 31 Fotografía hecha por Bayron Llanos

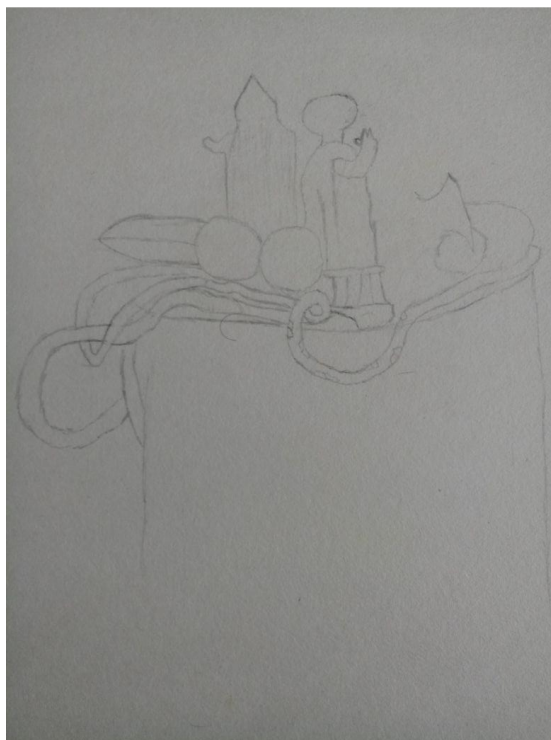

Ilustración 32 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Mientras transcurría el taller y a lo largo de los días, los participantes fueron cambiando la actitud con la que llegaron, se les veía más emocionados, mucho más abiertos a los demás, hablaban mucho más de ellos y compartían experiencias con los demás participantes, cedieron espacios de confianza y sus rostros habían adquirido otro reflejo contrario al tímido con el que llegaron. Debido a políticas de la junta de acción comunal (J.A.C) solo quedaban dos espacios, en uno de ellos se transmitió la película *Loving Vincent* (Kobiela & Welchman, 2017) para así darles a conocer a los participantes cómo la pintura es un medio de expresión fuerte y mediante esta se pueden representar diferentes situaciones.

Al día siguiente se realizó un ejercicio de pintura con una sola premisa: que mediante una pintura se pusiera los sentimientos a flote. Los resultados de ello fueron las siguientes pinturas:

Ilustración 33 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 34 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 35 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 36 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 37 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 38 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Ilustración 39 Fotografía hecha por Bayron Llanos

Al finalizar el ejercicio se hizo una última socialización general, en donde se habló de todo el proceso, los obstáculos vistos, las experiencias y aprendizajes adquiridos y sobre todo como cada uno de los participantes se sintió a lo largo del proceso, cada uno de ellos dio su opinión frente a todo lo sucedido y manifestaron gratitud frente a el pequeño acercamiento a la relación arte-emoción que se brindó en el taller. A su vez todos los participantes expresaron que la experiencia estética que se brindó fue importante en la visión con la que salían del taller y sobre todo que había generado una visión positiva para sus vidas.

Materiales lúdicos.

La lúdica es inherente al ser humano y está presente en todas sus etapas de la vida, contribuye además en la adquisición de conocimientos. A lo largo del taller se usaron diferentes materiales con fines lúdicos y académicos con el fin de servir como herramientas en el desarrollo pleno del taller impartido. En este apartado, se señalan los elementos usados además también se hablará de dificultades que se dio en el taller, respecto a la adquisición o falta de materiales y cómo podrían haber contribuido de mejor manera la obtención de estos.

Como primera medida se menciona todo aquello con lo que contábamos y con los materiales que se usaron en el taller. Primeramente el espacio contaba con un amplio escenario donde realizar el taller, a su vez incluía baños y un espacio donde se lavaran los implementos. A los participantes se les proveía los diferentes papeles usados en la práctica, añadiéndole a eso pigmentos tales como acuarelas, oleos, también se dispuso de lápices de colores, tizas pasteles y marcadores. Cada uno de los participantes, apporto pinceles para el taller, pinceles de diferentes tipos y pelajes. Por otro lado, contamos con un computador portátil y un monitor en los cuales proyectamos sonidos en medio de las actividades, además, proyectamos en ellos la película “Loving Vincent”.

Todo los materiales usados y dispuestos ayudaron en el desarrollo de las actividades de buena manera, su uso fue relevante en cada una de las actividades puesto que cumplían una serie de características que a cada uno de los participantes le interesaba, por ejemplo: la alta gama de colores que se podían encontrar, la variedad y tamaños en los pinceles, los diferentes tipos y colores de papel y las texturas de estos mismos. Gracias a esos materiales el desarrollo en general del taller adquirió un buen rumbo.

Como se mencionó con anterioridad, se contaba con un amplio espacio, sin embargo, carecía de sillas y mesas para la comodidad de los participantes, a su vez, no había caballetes donde los ejercicios de dibujo y pintura hubiesen sido mejor desarrollados y más acordes a lo que es una práctica en estas disciplinas artísticas. Sin importar que se tuviera una amplia gama de colores, pigmentos y pinceles, hizo falta otros elementos como fijadores, resinas, acrílicos, entre otros elementos que pudieron contribuir a expandir el manejo de los materiales y la experiencia frente a ellos. Otro factor importante fue el tiempo, pues el tiempo por términos de política en el espacio, era muy limitado por día, un tiempo de tres horas, el cual no es suficiente para poder aprovechar todo lo que una sección de arte puede aportar o tan siquiera para acabar por completo una sección y eso se notó en la práctica, pues a veces se debía continuar con las secciones al siguiente día y eso frenaba toda la dinámica y el hilo que se construía con cada actividad.

A fin de cuentas y a pesar de que se pudo contar con otros materiales y factores que ayudaran en la práctica, ésta se desarrolló de buena manera, primero, por la buena disposición de los participantes y su manera de ir cediendo en cada actividad impuesta, y a su vez por la disposición y ayuda que tuvo la Junta de Acción Comunal para prestar el espacio donde se desarrolló el taller.

CONCLUSIONES.

En la realización de este trabajo, hubo muchas sorpresas, situaciones, reflexiones y problemas que se encontraron a lo largo no solo de la investigación, sino también de la práctica. Sin embargo, se queda agradecido con el proceso en general y por todas esas situaciones que se enfrentaron y se observaron.

Todo lo que signifíco pasar a desarrollar o interpretar conceptos que tenían que ver con todas las intenciones propuestas desde el inicio del trabajo, indagar sobre cifras de violencia en la ciudad, teorías sobre la educación en artes, metodologías usadas en las artes, buscar disciplinas que usaran el arte en sus procesos, seleccionar algunas de todo lo encontrado, pasar a realizar un taller y encontrarse con un grupo de chicos de los cuales no se sabía nada. Todo ello significó un reto, trajo consigo experiencias enriquecedoras para todas las partes del taller, tuvo un impacto positivo en la vida de los participantes, experiencias impactantes tanto positivas como negativas y diferentes posiciones tanto favorables como desfavorables. Sin embargo, la experiencia y aprendizajes adquiridos, las reflexiones, la resolución de conflictos y los sinfines de sucesos llevaron a la conclusión de varios aspectos.

Uno de ellos, son la importancia de las experiencias estéticas en el desarrollo propio y emocional, se concluyó que dichas experiencias tienen un papel fundamental en cómo se reconocen mis sentimientos y a través de ese reconocimiento puedo intervenir, para lograr una buena introspección en el emocionar de cada individuo. La observación de la experiencia individual, permite un acercamiento con los demás, genera una empatía, propicia el trabajo en equipo, permite aprovechar las habilidades y el bagaje cultural de cada uno de los participantes.

Por otra parte, viendo lo sucedido en el taller, se vio que las artes ayudan a abrirle un espacio a la reflexión y la catarsis emocional, pues cada uno de los procesos realizados en el taller dieron

una mejora en cómo se sentían los participantes y ello, no solo por lo que se podía observar, sino también por el hecho de que cada uno de los chicos lo expresaba de manera abierta y además por las miradas con las que cada uno de ellos salió en comparación a aquellas con las que entraron. Una de las conclusiones generadas fue que el taller de arte en función a la emoción tuvo una buena acogida por los participantes y a su vez ayudó en el desarrollo y conciencia emocional de cada uno de ellos.

Otro aspecto no menos importante es el hecho de que no solo las artes son el solvente emocional o la herramienta para el desarrollo personal, además de las muchas otras disciplinas que hay y contribuyen en ese sentido. Un aspecto importante es el autodescubrimiento, puesto que la reflexión realizada a través de ese proceso es contundente tanto en el desarrollo personal como en el emocional, y cabe resaltar que el dialogo es un elemento importante para ese descubrimiento, pues entre lo que hay y se ve desde afuera y lo que desde adentro se observa surge una retroalimentación que aporta en función de lo ya mencionado.

La educación artística cumple un papel fundamental en la educación, pues esta puede contribuir como ayuda no solo emocional sino en el vivir de cada sujeto, todo ello tomando como ejemplo a los siete chicos que asistieron al taller. Creo que se debe replantear la educación en arte y su rol social y educacional, puedo sonar pretencioso o ingenuo al decir lo anterior, sin embargo, replantear la educación en artes contribuye en una posible mejora en los jóvenes, pues, si lo poco que pude realizar sirvió para cambiar mínimamente el cómo se veían y se sentían los participantes, se considera que dicho replanteamiento tendría un impacto mayor, cabe recordar que el arte terapia afirma que el arte o la práctica artística sirven no solo como terapia, sino que ayudan a desarrollar al individuo.

Por último, hay un horizonte bastante largo y no solo para la educación en artes, sino para el rol de educadores y para los futuros profesores, pues, aún hay técnicas que descubrir, modelos que aplicar y mejorar. Sobre todo porque la educación en artes con fines emocionales presenta factores que no se pueden controlar. Sin embargo, se comprueba, que el arte sirve como generador de cambio.

BIBLIOGRAFÍA

Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas practicas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Libros de la Catarata.

Acaso, M. (2013). *Reduvolution*. España: Paidós.

Bisquerra, R. (15 de Abril de 2003). EDUCACIÓN EMOCIONAL Y COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA VIDA. *Revista de Investigación Educativa*, Vol. 21, n.º 1., 7-43.
Obtenido de Las ciudades, espacios de intervención para el arte y la cultura:
<http://www.uao.edu.co/facultades/comunicacion-social-1/boletin/las-ciudades-espacios-intervencion-arte-la-cultura>

Borges, J. L. (1960). *El hacedor*. Argentina: Alianza editorial.

Borges, J. L. (1974). *El aleph*. Emecé Editores.

Charry, H. (2012). *Desarrollo Socioafectivo: Educar en y para el afecto*. Bogota: Bogota Humana.

confidencial, E. (10 de Julio de 2013). *Por qué es tan importante conocer, comprender y manejar nuestras emociones*. Obtenido de https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-07-10/por-que-es-tan-importante-conocer-comprender-y-manejar-nuestras-emociones_192592/

Delgado, C. (2009). *Museo y Educación Popular*. Caracas: Editorial Laboratorio Educativo.

Dewey, J. (1934). *El Arte como experiencia*. Barcelona: Paidós estetica.

Doin, G. (Dirección). (2012). *Educacion prohibida* [Película].

- Duncan, N. (2007). Trabajar con las Emociones. *Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol.2*, 39-49.
- Fernandez-Berrocal, P., & Extremera, N. (2009). La Inteligencia Emocional y el estudio de la felicidad. *Revista Interuniversitaria de Formacion del Profesorado*, 85 - 108.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia de la autonomia*. Paz e terra.
- Goleman, D. (1996). *Inteligencia Emocional*. Barcelona: Kairós, S.A.
- Goleman, D. (1998). *La Practica de la Inteligencia Emocional*. Barcelona: Kairós, S.A.
- Gombrich, E. H. (1950). *The story of art*. Londres: Phaidos.
- Kant, I. (1928). *Critica de la Razón Pura*. Madrid: Libreria General de Victoriano Suárez.
- Klaric, J. (Dirección). (2017). *Un crimen llamado educación* [Película].
- Kobiela, D., & Welchman, H. (Dirección). (2017). *Loving Vincent* [Película].
- Latina, Teatro Esquina. (s.f.). *Programa Jovenes, teatro y comunidad*. Obtenido de <http://www.esquinalatina.org/web/index.php/teatro-comunidad>
- Manrique, C. R. (1993). RESEÑAS MATORANA R., Humberto: Emociones y Lenguaje en Educación y Política. *EDUCACION*. Vol. 11. N' 4, 235.
- Marinez, M. D. (2010). *Arteterapia concepto y evolución histórica*. Murcia: Diego Marín Librero-Editor.
- Martinez Martinez, J. A. (1997). *René Descartes. Las pasiones del Alma*. Madrid: Tecnos, S.A.
- Marxen, E. (2011). *Diálogos entre arte y terapia. Del "arte Psicótico" al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones*. Barcelona: Gedisa, S.A.

- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Bogota: UNESCO.
- Munch, E. (1893). *El Grito*. Oslo.
- Nietzsche, F. (2007). *El Nacimiento de la Tragedia*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Núñez, L. (2008). Pedagogía emocional: una experiencia de formación de competencias emocionales en el contexto universitario. *Cuestiones pedagógicas*, 65-80.
- Occidente, Universidad Autónoma de. (15 de Abril de 2016). *Las ciudades, espacios de intervención para el arte y la cultura*. Obtenido de Universidad Autónoma de Occidente: <http://www.uao.edu.co/facultades/comunicacion-social-1/boletin/las-ciudades-espacios-intervencion-arte-la-cultura/>
- Preckler, A. M. (s.f.). La emoción del arte. *Arte*.
- RCN. (2014-2015). *Cartografía de la inseguridad en Cali*. Obtenido de <https://www.noticiasrcn.com/especialesrcn/cali/>
- Read, H. (1986). *Educación por el Arte*. Barcelona: Paidós educador.
- Roldán, J. (2007). *Dialogos como*. Facultad de ciencias de la educación de la Universidad de Granada.
- Schiller, F. (octubre de 2016). *Friedrich Schiller - Cartas sobre la educación estética del hombre*. Obtenido de Scribd: <http://www.scribd.com/doc/84759644/Friedrich-Schiller-Cartas-sobre-la-educacion-estetica-del-hombre>