

El Arte de Ser humano

Ensayos prácticos y políticos ante la barbarie del capitalismo salvaje

Pensando el humanismo desde la educación artística,
a través de la creación de una radio cultural:
La Antroporadio

Miguel Angel Barriga Bernal
Maestría en Educación Artística

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

El Arte de Ser humano

Miguel Angel Barriga Bernal

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de artes
Bogotá, Colombia
2021

El Arte de Ser humano

Miguel Angel Barriga Bernal

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial
para optar al título de:

Magister en Educación Artística

Directora:

Zoitsa Carolina Noriega Silva

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de artes
Bogotá, Colombia
2021

*A mi familia, mis padres, mis hermanos y sus parejas
que siempre con una sonrisa han apoyado este
proyecto y dándome la fuerza y la compañía
necesarias para seguir adelante*

*Al Liceo Max Planck y a mis estudiantes, por los cuales
siento un afecto y un respeto infinito, que le dan
sentido a mi labor como artista/profesor
y que me motivan a soñar cada día con un mundo y
una realidad diferente*

*Al arte y a la pedagogía que guían cada paso de mi
existencia, a autores como Bloch, Arendt, Marx,
Fromm entre otros, que han sido un faro en medio de
las tinieblas*

*A mis profesores y compañerxs, que transitamos juntos
este pedregoso pero fructífero camino artístico y
pedagógico en medio de una pandemia. A la
Universidad Nacional por convertirse en mi segundo
hogar, universidad poderosa, transformadora,
inspiradora*

Declaración de obra original

Yo declaro lo siguiente:

He leído el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico de la Universidad Nacional. «Reglamento sobre propiedad intelectual» y la Normatividad Nacional relacionada al respeto de los derechos de autor. Esta disertación representa mi trabajo original, excepto donde he reconocido las ideas, las palabras, o materiales de otros autores.

Cuando se han presentado ideas o palabras de otros autores en esta disertación, he realizado su respectivo reconocimiento aplicando correctamente los esquemas de citas y referencias bibliográficas en el estilo requerido.

He obtenido el permiso del autor o editor para incluir cualquier material con derechos de autor (por ejemplo, tablas, figuras, instrumentos de encuesta o grandes porciones de texto).

Por último, he sometido esta disertación a la herramienta de integridad académica, definida por la universidad.

Miguel Angel Barriga Bernal

16 / Enero / 2021

Bogotá, Colombia

Resumen

El Arte de Ser humano

(Resolución 023 de 2015. Artículo 02)

Estamos viviendo la crisis epocal mas preocupante de la historia del capitalismo. La devastación ecológica global y el cambio climático, el hambre y la desigualdad social, el racismo, la violencia a la mujer, la decadencia de los sistemas de salud y educación, la inmigración forzada, la pandemia y la crisis sanitaria mundial que estamos atravesando actualmente, son solo algunos de los síntomas de un sistema económico, político y social que ha fallado y que exige, ahora más que nunca un cambio de raíz, un nuevo proyecto de ser humano.

Es por esto, que el momento es perfecto para recuperar la esperanza en tierra de escépticos, reconocer la importancia de reflexionarnos a nosotros mismos con criterio y amor propio y recuperar al pensamiento crítico en un tiempo de indigencia intelectual. El Arte de Ser humano, es un recorrido artístico y pedagógico a partir de una serie de encuentros con mis estudiantes del colegio Liceo Max Planck (Usme), donde buscamos entender la importancia de una praxis humanista para enfrentar las grandes crisis del siglo XXI, reconociendo a la pedagogía como espacio de autonomía y libertad y al arte como dispositivo político de resistencia y transformación.

Cada uno de los encuentros tienen un registro digital a través de la plataforma YouTube, en el canal: **Antroporadio**. Junto a mis estudiantes proponemos esta radio cultural para liberar el poder de la voz, crear un espacio de escucha y conversación, visibilizar el arte de los niños y los jóvenes, conocernos a nosotros mismos para posteriormente comprender y transformar la realidad.

Palabras clave: arte, pedagogía, política, capitalismo, humanismo, radio, cultura.

Abstract

The human's art

(Resolución 023 de 2015. Artículo 02)*

We are living the most worrying epochal crisis in the history of capitalism. Global ecological devastation and climate change, hunger and social inequality, racism, violence against women, the decline of health and education systems, forced immigration, the pandemic and the global health crisis that we are currently experiencing, are just some of the symptoms of an economic, political and social system that has failed and that demands, now more than ever, a root change, a new project of human being.

This is why the moment is perfect to regain hope in the land of skeptics, recognize the importance of reflecting on ourselves with judgment and self-love, and recovering critical thinking in a time of intellectual destitution. The human's art is an artistic and pedagogical journey based on a series of meetings with my students from the Liceo Max Planck school (Usme), where we seek to understand the importance of a humanistic praxis to face the great crises of the 21st century, recognizing to pedagogy as a space of autonomy and freedom and to art as a political device of resistance and transformation.

Each of the meetings has a digital record through the YouTube platform, on the channel: **Antroporadio**. Together with my students we propose this cultural radio to unleash the power of the voice, create a space for listening and conversation, making the art of children and young people visible, knowing ourselves to later understand and transform reality.

Keywords: art, pedagogy, politics, capitalism, humanism, radio, culture.

Contenido

Resumen	6
Abstract	7
Presentación	10
Introducción	13
Marco metodológico	17
I La larga noche	21
<i>La devastación y la barbarie del capitalismo salvaje. El Siglo XX, el siglo de las tinieblas</i>	
1.1 Capitalismo. La mercantilización de la vida y el culto al dinero	
1.2 Grandes retos del ser humano en el siglo XXI	
• Pandemia y miedo. 2020 y la crisis sanitaria global que sacó a la luz todas nuestras crisis	
• La mundialización de la pobreza y la desigualdad global	
• La devastación ecológica global y el impacto del ser humano al medio ambiente	
II La última tormenta y la danza de los pinceles	75
<i>La educación artística en la formación integral del ser humano. El profesor de artes sembrador de utopías. El arte como dispositivo de resistencia y autonomía</i>	
2.1 El arte de Ser Humano	
1. El arte en la escuela de hoy y la educación artística como eje fundamental dentro y fuera de la escuela	
2.2 El profesor de artes y la educación virtual. Los retos y oportunidades de la enseñanza artística en tiempos de pandemia	
• La pedagogía liberadora, la acción política y el pensamiento paralógico	
• Artistas-profesores, constructores de nuevas realidades	
III La era del amanecer	105
<i>El siglo XXI, el siglo del amanecer. El principio esperanza como proyecto viable y accesible</i>	
Bibliografía	137

Presentación

Estamos viviendo la crisis epocal más preocupante de toda la historia del capitalismo. Hoy, cuando parece que la humanidad se ha sumido en su noche más oscura, elijo creer que un porvenir diferente es viable y accesible. Estamos naturalizando la pérdida del sentido de pertenencia sobre nuestras facultades críticas y creativas, la falta de identidad por parte de los individuos se ha convertido en parte del contexto humano contemporáneo. Es preocupante ver como estamos criando humanos sin humanismo, encaminados al peligroso abismo de la monotonía, el conformismo y la falta de interés, potenciadas por la desesperanza y la preocupación constante, justificados por medio de la resignación (las cosas no van a mejorar, entonces para qué pierdo el tiempo) y la pereza (el cambio toma tiempo, tengo cosas más importantes en que preocuparme). Todos somos víctimas del individualismo, el desencanto y el aburrimiento.

Es por esto, que el momento es perfecto para recuperar la esperanza en tierra de escépticos, reconocer la importancia de reflexionarnos a nosotros mismos con criterio y amor propio y recuperar al pensamiento crítico en un tiempo de indigencia intelectual. La coyuntura actual nos exige reconstruir el mundo que queremos/merecemos por medio de la reflexión y la acción política, es nuestro compromiso recorrer con fuerza y responsabilidad el camino que nos conlleve a la recuperación de nuestro derecho a vivir la vida de forma apasionada y libre. Es momento de los soñadores que luchan con pinceles, dibujos y canciones, historias y memorias, danzas y poemas.

Este proyecto se alimenta de las lágrimas de aquellos que creyeron y lucharon por un mundo diferente y que hoy no nos acompañan de forma física, pero que viven en el corazón de todos nosotros, soñadores, soldados de la vida, pedagogos de la liberación, artistas de la resistencia, que no nos rendimos y vemos que un nuevo y mejor porvenir cada día está más cerca. Me es imposible no meter mi sangre en las ideas, mis dolores, preocupaciones, miedos y anhelos en mis palabras. Mi inconformidad en mi discurso. La fuerza y la esperanza en mis acciones. El Arte de Ser humano, es un recorrido teórico-práctico a través de la reflexión, la expresión artística y el debate político, que busca entender ¿cuál es el sentido y la necesidad de la autorevolución del sujeto frente a la devastación y la barbarie del capitalismo salvaje? Te invito a que dialoguemos juntos sobre la condición humana, a partir de proyectos artísticos pensados y realizados en tiempos de pandemia, de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que ven en el arte una posibilidad de transformación, en la expresión artística un medio de resistencia y una forma de gritar ¡BASTA!, y en la clase de artes un espacio de diálogo, de debate y de construcción de humanidad. Este proyecto nace de la necesidad de problematizar al capitalismo salvaje del siglo XXI y su sangrienta destrucción del

mundo moderno, para ello, nos reunimos, docente y estudiantes en diálogos políticos desde la clase de artes, para tratar de entender ¿quiénes somos los individuos del siglo XXI? y ¿cómo nuestra autorevolución desde la reflexión y la práctica artística, puede posibilitar la construcción de un porvenir diferente? En pocas palabras, nos reunimos a pensar la posibilidad de una praxis humanista a partir de la educación artística.

Reconocemos a la expresión artística como ejercicio de libertad y autonomía, al profesor de artes como sembrador de utopías, a la clase de artes como espacio de diálogo, debate y transformación, a la esperanza como dispositivo político vital en la autorevolución del sujeto, al pensamiento crítico como pilar de la metamorfosis de la sociedad, y, sobre todas las cosas, a los estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes como constructores de humanidad, soñadores que buscan reivindicar la vida, seres históricos creadores de nuevas realidades, seres humanos autónomos, consientes, responsables, creativos y propositivos, críticos de su contexto, rebeldes enamorados de su autogobierno, artistas en potencia que combaten el odio, la maldad, la indiferencia, la violencia, la destrucción y la barbarie, con el fuego de su alma que les permite creer y construir desde sus acciones un porvenir diferente, que se levantan sobre los hombros de gigantes como Freire, Hannah Arendt, Zemelman, Ernst Bloch, Marx, Fromm, Sartre, profesor Renán Vega Cantor, Simone de Beauvoir, entre otros, para mirar mas allá y traspasar las barreras culturales, romper el ciclo de la enajenación, encontrar en el principio esperanza un proyecto viable y accesible, para recuperar nuestro derecho violentamente arrebatado a vivir una vida digna y en plenitud, para soñar con los ojos abiertos un nuevo proyecto de humanidad y sobre todo, para perfeccionar cada día el Arte de Ser humanos.

Introducción

Por todo lo anterior, y citando a Bloch desde el principio esperanza, es que invito al lector a reconocer como punto de partida para sumergirse en este proyecto, **que la muerte, el desgaste social, el miedo o la indiferencia, no pueden permitir que desaparezcan los discursos que buscan reivindicar la vida, que buscan reivindicar los valores de solidaridad, justicia e igualdad.** Este sentido utópico, combativo, fogoso, reacio, es la columna vertebral del Arte de Ser humano. El principio esperanza para recuperar el amor por la vida y por la humanidad, para alimentar la lucha eterna por recuperar al individuo libre, autónomo, responsable y creativo, para entender a la existencia como una obra de arte y para recordar cada día, como dice Hannah Arendt, que vale la pena correr el riesgo de buscar la libertad, porque en esa búsqueda, en ese camino pedregoso y lleno de obstáculos, sea cual sea el riesgo, consiste la dignidad del hombre.

Dicho esto, la escuela y el docente se convierten en pilares de la transformación social, es a través del ejercicio pedagógico como posibilitamos la reflexión y la construcción de una experiencia de vida mas digna. Si los niños, niñas, jóvenes y adolescentes son el futuro de la sociedad y de la humanidad, pues es en ellos, con ellos y a través de ellos, donde la esperanza en un mundo diferente, en el mundo bello, justo y solidario que todos anhelamos, en la paz, la reconciliación que tantos años hemos extrañado y nos han arrancado de nuestras raíces en un país como el nuestro, Colombia, manchado de sangre, e inundando de lagrimas, deja de ser un sueño eterno, una falsa ilusión, una utopía abstracta, y se convierte en realidad, en experiencia, en materia tangible y concreta, en naturaleza, en historia.

Dice Paulo Freire, “La utopía pedagógica consiste en posibilitar una sociedad menos fea, una sociedad en que sea posible amar y ser amado (...) una de las tareas más importantes de la práctica educativo-crítica consiste en propiciar las condiciones para que los estudiantes ensayen la experiencia profunda de asumirse en el marco de sus relaciones comunes con otros estudiantes y maestros. Asumirse como ser social e histórico, como ser pensante, comunicador, transformador, creador, realizador de sueños, capaz de sentir rabia porque también es capaz de amar” (Freire, 1997, p. 46). En las aulas de clase la utopía tiene una función social educativa porque es una manera de escapar de la violencia, al tiempo que se preparan las reformas necesarias y se organiza mentalmente un espacio propicio para los cambios, para la transformación y la libertad.

Sin embargo, esto no es suficiente. Este sueño latente de un porvenir diferente, de un nuevo proyecto de ser humano, debe salir de las aulas, sobrepasar a la idea clásica del maestro recluido y encerrado en la escuela, que se pone una bata y habla de una cantidad de cosas frente a un tablero mientras los niños tratan insufriblemente de entender algo de lo que él está diciendo, necesitamos replantear el concepto que

encierra a la pedagogía como una práctica exclusiva de los salones de clase, comprender desde el discurso y la acción, que la esperanza sobrepasa y escapa de las escuelas, porque las calles, las casas de los estudiantes (mucho más en tiempos de virtualidad como los vividos durante el año 2020) los parques, los teatros, los museos, también son lugares propicios para la pedagogía de la liberación, para la transformación de la sociedad, para la reflexión, el debate y la construcción de humanidad.

Citando nuevamente a Freire, desde la pedagogía de la autonomía, “la escuela no es un espacio físico, al contrario, es por encima de todas las cosas, una manera de ser, una forma diferente de ver el mundo, definida por las relaciones sociales que desarrolla, no es sólo un lugar para estudiar, también es un lugar de encuentro donde la gente conversa, discute, argumenta y hace política, donde lo que ya está establecido debe ser motivo de insatisfacción” (Freire, 1993, p. 42) Desde una perspectiva transformadora, la escuela tiene un papel principalmente crítico y creativo, y aquí es donde la educación artística entra en nuestros debates. La creatividad, la imaginación, la transformación de la naturaleza, el pensamiento crítico, el ejercicio autónomo y propositivo, el entendimiento y cuestionamiento de la realidad, la apreciación estética y demás formas de pensamiento y acción que posibilita el arte, convierten a la clase de artes, o mejor, a la práctica y reflexión artística orientada, (para no encasillar al profesor de artes como aquel que enseña técnicas, y trasgredir al imaginario colectivo que ve a la clase de artes como el espacio que se ocupa únicamente de dibujar, pintar o hacer manualidades) en el dispositivo político propicio, necesario, urgente y fundamental en la transformación del ser humano y la sociedad respectivamente.

A partir de esta necesidad de, por un lado, fracturar a la escuela como único espacio propicio para la pedagogía de la liberación, y por el otro, llevar a la educación artística a otros espacios de conversación y de construcción de comunidad mas allá de la clase de artes, es que nace la necesidad de crear una radio cultural: **LA ANTROPORADIO**. Un espacio virtual (a través de la plataforma YouTube) de debate y reflexión, de formación de pensamiento crítico, de observación de la educación y la pedagogía, de expresión artística, de construcción de comunidad, de recuperación de nuestra subjetividad y de meditación frente a nuestras emociones y pensamientos a través del arte. El proyecto consiste en proponer un encuentro entre nosotros y con nosotros mismos, en función de entender ¿quiénes somos los individuos del siglo XXI? ¿qué retos nos deparan nuestros tiempos? y lo más importante, ¿cómo podemos enfrentarlos? En pocas palabras, el sentido es encontrar en el diálogo y la escucha, el ímpetu necesario para luchar por nuestro autogobierno, en función de la construcción de un nuevo proyecto de ser humano.

La ANTROPORADIO es un proyecto cultural que busca liberar el poder de la voz, que busca resistir y recuperar a la pedagogía como espacio político de debate y de construcción de humanidad, y al profesor de artes como vehículo de comunicación de aquellos que aún no han sido escuchados, los estudiantes. Es una radio cultural que nace en medio de los turbulentos tiempos del año 2020, que nace del sentido y la necesidad de llevar las palabras a espacios de integridad social, que se alimenta de la inconformidad y los silencios obligados.

En tiempos de crisis, en medio del miedo y la incertidumbre que la pandemia ha esparcido por toda la humanidad, nace este espacio de conversación, comunicación, encuentro e integración social a través de la voz, una radio cultural donde el arte, como expresión humana y conexión con la subjetividad, y la pedagogía, como filosofía y práctica del cultivo del pensamiento humano, se constituyan como los pilares para construir un nuevo proyecto de ser humano, una praxis humanista para el siglo XXI, un lugar de creación, imaginación, transformación, debate, reflexión y convergencia de ideas.

La Antroporadio te invita a liberar el poder de la voz, a recuperar el sentido político del diálogo y del pensamiento crítico, a reivindicar la vida, a luchar contra el silencio, a transformar la realidad. Una radio más humana, un espacio que busca liberar el poder de la voz de aquellos que no han sido escuchados, construir comunidad por medio del diálogo, recuperar el sentido político de la reflexión y el debate, resistir y transformar por medio del arte y la pedagogía. Sin mucho más que decir, bienvenido y bienvenida a este nuevo proyecto cultural, proyecto que construimos entre todos y que nace como resultado de mis convicciones políticas, artísticas y pedagógicas, convicciones que alimentan el fuego de mi alma, que me permiten creer en un porvenir diferente y en el sueño eterno de un humanismo social que reivindique la vida, que luche por la libertad, que encuentre en el arte el medio más propicio para romper las cadenas y soñar de nuevo con los ojos abiertos.

Muchas gracias por participar, pertenecer, hacer parte, y contribuir a este proyecto con tu presencia y tu escucha. Mucha fuerza porque en este año 2020, es cuando todo realmente comienza.

Si quieres ampliar, profundizar o conocer más a fondo mis reflexiones frente al sentido y la necesidad de la creación de la Antroporadio, te invito a conocer el canal, viendo el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=0IUMaGiYn_Y&t=326

Marco metodológico

Como ya fue mencionado, el Arte de Ser humano, es un recorrido artístico - pedagógico que busca comprender ¿cuál es la importancia de la auto revolución del sujeto frente a la barbarie del capitalismo moderno? Sin embargo, esta auto revolución, el sueño de la libertad, la utopía eterna de adoptar en nuestras vidas un comportamiento autónomo y autosuficiente, donde reinen prácticas críticas y reflexivas frente a las problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, no es un camino que se recorre de un día para otro, un camino recto sin dificultades o un paseo por el parque, es una lucha interna constante que requiere una voluntad poderosa por mantener viva la llama que nos permita creer en un porvenir diferente. En este aspecto, el arte y la enseñanza artística constituyen un papel fundamental en la transformación de la vida y sus múltiples problemáticas internas, porque:

1.El arte entendido como un medio de resistencia y no una simple forma de comunicación (Deleuze) nos posibilita espacios de reflexión y auto revisión de nuestras conductas, posibilitando no una moral unificadora, sino por el contrario, un impulso creativo por romper los esquemas establecidos y posibilitar prácticas alternativas tanto personales como colectivas mas conciencias, humanas, solidarias y pacíficas.

2.La educación artística, la visión pedagógica de la experiencia artística, nos permitirá posteriormente generar espacios políticos de diálogo, escucha, construcción en comunidad, revisión de mis conductas frente a un igual, abrirnos a la indagación colectiva del contexto en el cual estamos inmersos, abandonar la queja y tomar acción frente a lo que sentimos y las necesidades puntuales que compartimos como sociedad, enfrentar el aburrimiento, la monotonía, la saturación de desinformación, la censura o la discriminación con imaginación, inventiva, ingenio, abriéndonos al acto creativo, plasmando lo que somos y lo que podemos llegar a ser.

Conceptos como independencia, libertad, emancipación o autodeterminación se nos presentan hoy como una falsa ilusión, pero olvidamos que siempre han sido y serán un anhelo eterno de la condición humana. Soñar con un porvenir diferente, autónomo y libre no es una esperanza contemporánea, ya desde la antigüedad Sócrates planteaba que el auto cuestionarnos de forma crítica es un eje fundamental en la construcción de nosotros mismos, Platón luego lo recogió para plantear que la única verdad existente en el mundo son las ideas a las cuales accedemos por medio de la auto indagación constante, siglos mas tarde Marx junto al marxismo crítico plantearon el materialismo histórico donde los individuos se hacen dueños y partícipes de su propia historia, luego la invitación de Nietzsche a abandonar la moral de esclavos y siervos buscando

implantar una propia conducta moral por medio de la voluntad de poder, que desencadenaría en lo que llama Sartre la responsabilidad como principio de vida. La tesis existencialista por naturaleza “estamos condenados a ser libres” o “el hombre es, lo que hace, con lo que hicieron de él” son síntomas de una necesidad del ser humano por encontrar nuevamente su autogobierno, y sin pretender enfilarme al mismo nivel de los grandes pensadores anteriormente citados, en el siglo XXI nace El Arte de Ser humano, que en términos prácticos es un anhelo por seguir persiguiendo la libertad, acorralándola por medio del arte y volviéndola materia, experiencia, historia por medio de la enseñanza artística.

Por ende, junto a mis estudiantes proponemos La ANTROPORADIO, nuestra radio cultural que busca liberar el poder de la voz, que busca resistir y recuperar a la pedagogía como espacio político de debate y de construcción de humanidad, y al profesor de artes como vehículo de comunicación de aquellos que aún no han sido escuchados, los estudiantes.

Para organizar metodológicamente el proyecto, dividimos nuestras preguntas, sueños, miedos, anhelos, esperanzas, inconformidades, ideas, en tres capítulos: **I LA LARGA NOCHE**, donde reflexionamos y plasmamos a través de pinturas, dibujos, poemas y demás expresiones artísticas nuestras posturas frente a las múltiples crisis que vivimos como individuos del siglo XXI. **II LA ÚLTIMA TORMENTA Y LA DANZA DE LOS PINCELES**, donde reflexionamos sobre la función del arte en nuestras vidas, la clase de artes como espacio de reflexión y debate y el profesor de artes como un sembrador de utopías. Y **III LA ERA DEL AMANECER** donde cerramos nuestro proyecto abriéndonos al principio esperanza, al anhelo de un provenir diferente por medio de nuestra auto revolución, a expandir nuestra mirada frente al mundo creyendo y haciendo historia la utopía de un mundo menos feo (Paulo Freire) una sociedad alternativa, y nuevo proyecto de ser humano a través de la exploración artística.

El Arte de Ser humano, es presentado a ti como lector, observador, receptor y escucha, por medio de dos experiencias distintas: 1. El texto que ahora estás leyendo, que, como ya fue mencionado, tiene una función de galería virtual de los proyectos artísticos que hicimos junto a mis estudiantes durante todo el año escolar 2020 y que reflexionan a la luz de los 3 campos explicados anteriormente. Y 2. El registro virtual de todo nuestro proceso, reflexiones, debates, y demás insumos que hacen parte de esta gran travesía tanto artística como pedagógica compilada en nuestra radio cultural: La Antroporadio.

A continuación, encontrarás los links de enlace a los debates que hicimos profesor-estudiantes alrededor de los contenidos de: 1. LA LARGA NOCHE, 2. LA ULTIMA TORMENTA Y LA DANZA DE LOS PINCELES y 3. LA ERA DEL AMANECER, y a la luz de sus proyectos artísticos, pinturas, dibujos, poemas, y demás expresiones artísticas que hicimos durante todo el año 2020 desde la clase de artes, y que nos permite encontrar en el arte una forma de resistencia, un medio para hacer catarsis de todo aquello que por dentro nos quema y debemos dejar salir y sobre todo, para plantear escenarios concretos de acción y transformación, de diálogo y de escucha, para que otras generaciones posteriores continúen construyendo y haciendo realidad este anhelo de libertad, mirando la realidad con pensamiento crítico, y defendiendo día a día nuestro derecho primario a perfeccionar el Arte de Ser Humanos:

Lanzamiento EL ARTE DE SER HUMANO Hablando de arte con mis estudiantes

<https://www.youtube.com/watch?v=bcOdyzTHmd0&t=131s>

Debate artístico con mis estudiantes: desigualdad, cambio climático y pandemia.

(Segunda Parte)

<https://www.youtube.com/watch?v=9o1iafhHBOI&t=7s>

Debate con mis estudiantes ¿quién es un artista? discriminación e igualdad de género

(Tercera parte)

<https://www.youtube.com/watch?v=op74Ei8tzp8&t=181s>

I

La larga noche

La devastación y la barbarie del capitalismo salvaje

El Siglo XX, el siglo de las tinieblas

1.3 Capitalismo. La mercantilización de la vida y el culto al dinero

1.4 Grandes retos del ser humano en el siglo XXI

- Pandemia y miedo. 2020 y la crisis sanitaria global que sacó a la luz todas nuestras crisis
- La mundialización de la pobreza y la desigualdad global
- La devastación ecológica global y el impacto del ser humano al medio ambiente

En este primer capítulo **La larga noche. La devastación y la barbarie del capitalismo salvaje. El Siglo XX, el siglo de las tinieblas**, hacemos un recorrido histórico a través de los momentos que desencadenaron a la bestia llamada Capitalismo y a los impactos culturales, económicos, políticos y sociales globales que esto ha provocado. Reflexionamos las circunstancias que han decantado en la sociedad moderna donde le rendimos un enajenado culto al dinero permitiendo hasta la mercantilización de la vida misma.

También, analizamos algunos de los grandes retos que enfrenta el ser humano del siglo XXI. Primero, la crisis sanitaria global que sacó a la luz todas nuestras crisis, el impacto del Covid-19 y una generación marcada por el suceso más importante de nuestro siglo y del mundo contemporáneo, para entender posteriormente, las transformaciones culturales impuestas por la cuarentena en tiempos de pandemia. Seguido de esto, hacemos una descripción puntual de los datos de la mundialización de la pobreza y

los crudos números de la sangrienta realidad de la desigualdad global, cerrando con un breve análisis de los retos que tenemos como sociedad frente a la devastación ecológica global y el cambio climático, la relación del ser humano con la naturaleza y el proyecto de una vida más amigable con el medio ambiente, la ecología socialista o ecosocialismo, donde se desarrolla la idea que una lucha ecologista es en el fondo una lucha política, porque el capitalismo es un sistema inherentemente dañino tanto para la sociedad como para el medio ambiente.

Puedes conocer más profundamente el cuerpo teórico de esta investigación, además de mis reflexiones, afecciones, puntos de vista y conclusiones sobre los temas anteriormente mencionados, visitando algunos de los videos de La Antroporadio, que te recomiendo a continuación:

Pandemia, Covid-19 y cuarentena. Debate sobre el regreso a clases

<https://www.youtube.com/watch?v=deLk3QV2QtE&t=864s>

La mundialización de la pobreza y la desigualdad global / Protestas en Colombia

<https://www.youtube.com/watch?v=fnKFMWWC-8g&t=270s>

El impacto del ser humano al medio ambiente y la devastación ecológica global

<https://www.youtube.com/watch?v=bvvFv9LG7FE&t=159s>

Dicho esto, el texto que ahora estás leyendo *El Arte de Ser humano*, es una galería virtual que busca darle voz a los que nunca han tenido voz, dejar contar su historia a aquellos que viven en carne propia la desazón y los problemas sociales que los adultos por sus malas decisiones, o indecisiones, han permitido y posibilitado, múltiples crisis que nos presentan como principales víctimas y perjudicados a aquellos que siempre en silencio han tenido que asumir y ver como el mundo se cae a pedazos sin poder decir nada al respecto, sin derecho a manifestarse: los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes, en definitiva, Los Estudiantes.

El Arte de Ser humano, busca problematizar la condición humana y el contexto mundial del individuo contemporáneo y la sociedad del siglo XXI, a través de la reflexión y la expresión artística de un grupo de estudiantes del colegio Liceo Max Planck, ubicado en la localidad quinta de Usme.

A continuación, veremos proyectos artísticos de niños, niñas y jóvenes entre los 9 y los 16 años desarrollados bajo mi orientación en la clase de artes durante todo el año 2020, *(comenzando en la presencialidad durante 6 semanas y continuando durante el resto del año escolar de forma virtual, dada la condición sanitaria mundial)* donde plasman sus pensamientos, reflexiones, incertidumbres, afecciones, y demás sentimientos que movilizan en el ser humano y en ellos particularmente, una indignación que no puede esperar más, una esperanza de cambio que se hace experiencia a través del arte, un fervoroso deseo de materializar estéticamente quienes son, frente a los grandes retos sociales que enfrentamos todos, ciudadanos del siglo XXI.

Recomiendo para nosotros como lectores, que leamos este documento/galería virtual, con una perspectiva abierta y pedagógica frente a los puntos de vista de los y las estudiantes que con esfuerzo, dedicación, compromiso y sobre todo amor al arte, pretenden abrirnos una pequeña puerta hacia su alma, que finalmente, es una puerta al alma de las futuras generaciones que ven estas circunstancias sociales con preocupación, pero también con intriga y expectativa frente a lo que puede ser el devenir de la especie humana.

La fundamentación teórica de los trabajos fue profundizada arduamente desde la clase de artes y trabajando mano a mano profesor-estudiante, también, se hicieron debates en conjunto para construir un punto de vista crítico y bien argumentado de la idea que se quería desarrollar, pasando por referencias tanto bibliográficas como estéticas para completar la propuesta de la obra, y construyendo una posición y una actitud propositiva e innovadora que luego se plasmaría en los proyectos, a partir del contenido que propongo en La Antroporadio. Sin embargo, más allá de mi orientación tanto epistemológica como artística durante todo el proceso creativo, y mi constante revisión y acompañamiento durante todo el año escolar, promuevo desde una pedagogía de la autonomía que el estudiante desarrolle su propia postura frente a los debates aquí planteados, apoyo la noción de que la propuesta artística, más allá de las referencias estéticas trabajadas en la clase, parte de la imaginación y la inventiva del estudiante, que tanto el tema, la postura, la composición visual y la técnica sean de libre elección y desarrollo por parte los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que participaron de este proyecto.

No necesariamente debemos coincidir, yo como profesor, o tú como lector, con las perspectivas aquí planteadas por parte de los estudiantes. El propósito de este ejercicio pedagógico-artístico, no es desencadenar una serie de afirmaciones absolutas donde el lector debe sentirte urgido por tomar una posición o una postura frente a lo que estamos leyendo y observando, sino por el contrario, generar un espacio de debate: **político** en primer lugar, porque reflexionamos juntos sobre la condición humana y los grandes retos que enfrentamos como seres humanos del siglo XXI, **pedagógico** en

segundo lugar, porque nos reunimos niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos en un mismo espacio de reflexión sobre la importancia de la educación artística en la formación integral del ser humano y su papel en la transformación de la sociedad, y **artístico** en tercer lugar, porque estamos apreciando, nada más y nada menos, los proyectos artísticos de un grupo de jóvenes que de forma transparente y autónoma, pretenden mostrarnos la forma en como vibran frente a las grandes crisis mundiales que estamos enfrentando comenzando un nuevo siglo.

Sin nada más que añadir, te invito a este recorrido por los proyectos artísticos contruidos a través de la primera parte del Arte de Ser humano: **La larga noche. La devastación y la barbarie del capitalismo salvaje. El Siglo XX, el siglo de las tinieblas.** Puedes abordar los proyectos en el orden que desees, comenzar con los que más te llamen la atención, quizá leer algunos hoy y otros mañana o durante la semana, estás adentrándote a una galería virtual y ahora es tu decisión la forma en como te aproximas a cada obra, quizá ver las imágenes y luego leer algunos textos, buscar primero los temas que más te interesen o revisar los niños mas jóvenes e ir avanzando en edad, en fin, la autonomía es la columna vertebral del proyecto y en su lectura también debe hacerse evidente. Cada proyecto cuenta con la imagen y el nombre del autor o autora, la edad del estudiante para comprender desde que punto pararnos para apreciar la obra, y un texto analítico, reflexivo y crítico escrito por el mismo estudiante, donde nos permite comprender con mayor profundidad la forma en cómo construyó la propuesta artística, la importancia y la función del arte en su vida y en su propia formación, los materiales o el proceso creativo y manual de la obra y su postura personal frente a los debates anteriormente planteados.

Sean bienvenidos y bienvenidas, a este lugar de encuentro donde problematizamos grandes debates alrededor de la fragilidad de la existencia humana, a través de experiencias artísticas, tanto de creación (por parte de los estudiantes) como de apreciación (tú y yo, que ahora tenemos en nuestras manos este compilado de expresiones artísticas planteadas y desarrolladas en tiempos de pandemia, lo cual no es un dato menor). Sin nada más que añadir, comencemos.

An anatomical illustration of a human skeleton in a frontal view, showing the skull, ribcage, and spine. The skeleton is rendered in a light yellow color. The muscles are shown in a reddish-pink hue. On top of the skull, a dead ostrich is perched. The ostrich's body is also rendered in a light yellow color, showing its skeletal structure, while its head and neck are covered in dark grey feathers. The background is a bright blue sky filled with numerous small, dark silhouettes of birds in flight. The overall style is that of a classic anatomical textbook illustration.

LA LARGA NOCHE

Escuadrada por Cuilbauri

DANA VALERIA ALARCON BAQUERO

11 años

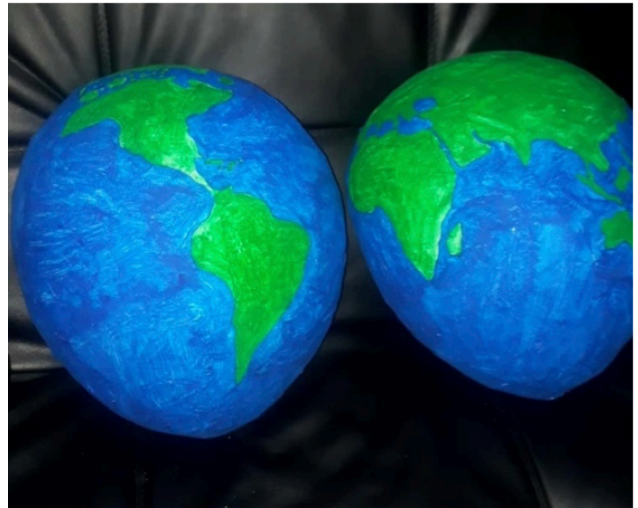
*Mi proyecto fue basado en el tema del COVID-19, por elegir este tema me correspondió ser parte del grupo que se llama "La larga noche". Este tema lo elegí ya que pienso que **este año tuvo como tema principal el COVID-19 el cual generó un gran impacto a nivel mundial y nos llevo a cambiar nuestra rutina y de alguna manera a reinventarnos para poder continuar con nuestras metas, sueños y proyectos***

Esto ha tenido un gran impacto a nivel económico y social, en el que pudimos evidenciar como en cada uno de los estratos adoptamos medidas para seguir adelante y continuar sacando a cada una de sus familias adelante. Mi proyecto lo hice con las evidencias de las acciones que tomaron las personas frente a este virus llevados por el miedo, la desesperación y la angustia de poder contraer esta enfermedad que a cobrado la vida de muchas personas

En el proyecto quise hacer el Covid-19 en la mitad de todo reflejando que ese es el tema en el que se a basado todo este año, y alrededor de el hay varias manos que representan lo que la gente haría y a hecho con el coronavirus

Por ejemplo una de las manos representa que si tiene el Covid en frente lo que haría sería echarle alcohol, otra de las acciones que represente es que la persona le querría pegar con un martillo, otra persona lo mataría con medicamentos, otra persona con jabón ya que el jabón elimina al covid y unas de las acciones que la gente ya ha hecho frente a el covid es usar plantas medicinales para subir las defensas y otra acción que ya han hecho por un mito es que buscan un pelo en la biblia y lo ponen en agua a hervir, las personas se lo toman y supuestamente el covid no les da

Otro factor muy importante que quiero resaltar es este medio por el cual estoy realizando mi proyecto final que conocemos como la virtualidad, el cual a tenido un gran impacto y a jugado un gran papel en este año y nos ha permitido continuar con nuestros estudios y en algunos casos a nuestros padres con sus trabajos, gracias a esto hemos aprendido a hacer muchas cosas utilizando la tecnología

DANA VALERIA ALARCON BAQUERO

11 años

29

Realicé una maqueta en 3D en la cual quise representar el impacto social, económico y ecológico en el mundo antes y después del covid-19. En la parte exterior pinte el azul y el verde de una manera intensa, para resaltar la recuperación ecológica que ha tenido el mundo ya que todos los factores de contaminación tuvieron un cambio total o parcial, ya que esto que estamos viviendo es a nivel mundial

Decidí representar el mundo por medio de esta maqueta para plasmar también la desigualdad económica y social. En el interior es una maqueta espejo que representa el antes y el después del covid-19, en la que representa el antes se puede observar como las personas llevan su vida normal, realizando todas sus actividades sin ninguna restricción como ir a un banco, jugar en los parques, salir a la calle sin ningún temor, asistiendo a sus trabajos, desplazándose en sus medios de transporte sin contratiempos

En la que represento el después, podemos observar la reducción en el transporte, el distanciamiento social como se puede observar en la fila del banco mantienen una distancia entre si y todos utilizan el tapabocas como medida de protección, también podemos observar como en algunas casas y apartamentos se ven banderas rojas que representan el impacto económico y la falta de recursos para obtener aunque sea sus alimentos y a la espera de alguna ayuda del gobierno, motivo por el cual salen a realizar manifestaciones al no obtener ninguna ayuda

Por ultimo quise resaltar por medio de unas figuras de diferentes animales para resaltar la aparición de algunas especies con mucha libertad para pasar por las calles, recuperando su habitat y dejándonos observarlos con gran naturalidad en sitios inesperados. Viendo esto como un punto positivo del covid-19.

Desigualdad

NICOLL DAYANNA LOMBANA QUIROZ

12 años

Empiezo este escrito con una sensación desagradable al darme cuenta la gran diferencia que existe a nivel mundial. Teniendo en cuenta toda la información que obtuve a través de videos, artículos, noticias etc. existen diferentes tipos de desigualdad, y el problema a raíz de la desigualdad económica deriva muchas problemáticas

Un concepto global de desigualdad hace referencia a la posibilidad que tienen las personas de acceder a determinados recursos que son básicos en la sociedad.

Después de saber que es desigualdad hice referencia a la desigualdad socioeconómica, un tema bastante incomodo desde mi punto de vista ya que es la base para dividir la “riqueza” y la “pobreza”

Quisiera entender porque en vez de tener un gobierno que sea justo con aquellas personas que realmente lo necesitan, veo muchos casos de corrupción. También algo que para mí es inexplicable es el cómo y por qué existen grandes industrias con una “riqueza extra ordinaria” yo pienso que estas deberían contribuir en algo para las familias que viven en una desigualdad extrema

*Cómo es posible que son muy pocas las familias que tengan acceso a recursos básicos que son vitales para una vida digna. El “rico” más plata quiere y el “pobre” menos tiene. **Con esta investigación lo que más me ha impactado es que existe un alto índice de niños involucrados en esta problemática, no hay ley de protección para nosotros los niños, no hay garantías de equidad y siempre están muy marcadas “las clases sociales”***

Con esto me da mucha nostalgia saber que son muchas las familias estigmatizadas en este nivel de desigualdad, donde no existen muchas oportunidades laborales, no tiene una buena educación, no tienen una buena alimentación, etc.

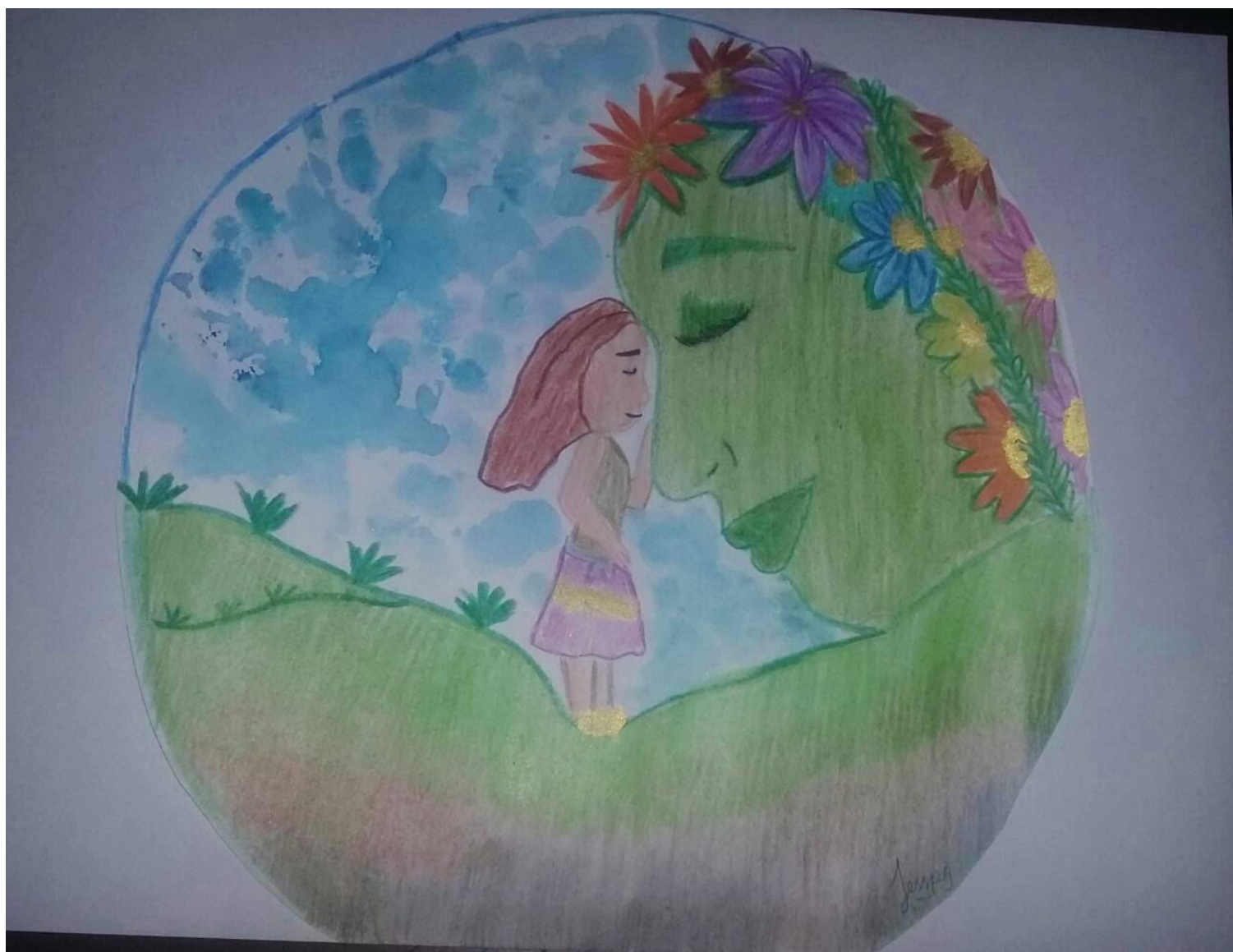
Existen muchos lugares del mundo entero donde no llegan las ayudas, en donde no llegan los medios de comunicación que den a conocer esta problemática no solo por saberla y ya, sino por querer obligar o afanar al gobierno de cada país para que hagan algo por esas personas

Mi pintura fue enfocada en una de las industrias con más dinero que sigue siendo esto inexplicable para mí, está enfocada también en la división de clase social donde fue de gran impacto para mi ver como hay niños que no tiene absolutamente nada, buscan que comer o tomar dentro de los desechos, y literalmente se están muriendo de hambre, y desean tener al menos un poco de lo que nosotros tenemos y no valoramos

Otra escena que quise ilustrar fue el campo donde los campesinos no tiene muchas oportunidades, para su sostenimiento invierten un gran capital en sus cosechas y al momento de venderlas no obtienen gran ganancia, pero si aquellos que compran al campesino revenden los productos y son ellos quienes se lucran a costa de los campesinos

*Para mí esto me parece muy injusto y quisiera que todas las personas tomaran conciencia, y hagamos un gran cambio en esta sociedad tan injusta, donde se miren las clases sociales, **donde nos demos cuenta que todos tenemos pensamientos, creencias, opiniones, diferentes pero en fin somos seres humanos iguales***

JESSICA PAOLA GUALTEROS PARADA

12 años

Para cuidar el planeta debemos ahorrar agua, ahorro eléctrico, ahorro de combustible, reciclar, consumo y comercio ecológico, alimentación sana, separación de basura entre otros. La cuarentena ayudó al medio ambiente, ya que disminuyó la actividad humana y a disminuido la contaminación

Yo había escogido este tema porque es un tema muy importante, no lo debemos dejar pasar, y en mi obra represente la unión que debe haber entre la tierra y los humanos

Con el arte yo exploro mis emociones, sentimientos, gustos, mi forma de ser y lo que quiero ser, todos podemos ser artistas, sin el arte todo sería aburrido, además con el arte yo puedo representar lo que siento, gracias a el arte me puedo desestresar, y cuando pinto o dibujo me siento libre

Hacer esta obra me sirvió para conocer mucho más de las problemáticas de hoy en día e informarme, potenciar mis facultades técnicas, manuales y visuales, también trabajar más pulido

MAYRA ALEJANDRA PEÑA TORRES

12 años

Para mi proyecto final de artes, yo realicé un dibujo en sombras en hojas papel edad media, con lápices hasta 6b sobrepuestas en una hoja de colores neón, pintada con acrílico negro para lograr que al rayar con un palito de madera los dibujos se sobresaltaran con colores vivos y contrastaran con el dibujo en sombras sobrepuesto en ella

El tema principal de mi obra es la devastación ecológica global, ya que en el siglo XXI las personas no tienen conciencia de los daños que le generamos a la naturaleza y tenemos que tomar conciencia y protegernos a nosotros mismos y cuidar de nuestros ecosistemas

dLseo

Las emociones de un encierro

JOHAN JOEL CASTRO MARTINEZ

12 años

¿Qué temas quise tratar en esta obra?

La sorpresa El enojo La tristeza La cuarentena La indecisión

¿Cuál es la reflexión que puedo dejar sobre estos temas?

*Puede ser que esta cuarentena nos ha sorprendido ya que esta representa un gran cambio en nuestras formas de vida. **Nos causa un gran estrés y tristeza la angustia de no saber que pasara, pero esto no quiere decir que no podemos hacer nada, la cuarentena es una forma de superarnos como personas y sociedad***

¿Cuál es mi postura ante esta situación?

La cuarentena ha causado gran problemática porque esto afecta la economía mundial, la tasa de desempleo a llegado a un punto muy alto y esto causa que millones de familias a nivel mundial no tengan que comer. Estar tanto tiempo en nuestros hogares nos permite compartir mas tiempo con nuestra familias, esta cuarentena se ha vuelto una nueva normalidad y hemos podido experimentar nuevas cosas como las clases virtuales

¿Por qué escogí este tema?

Escogí este tema porque es nuestra mayor problemática en estos momentos, además de que quería mostrar de que los únicos problemas que nos causa esta cuarentena no son solo los económicos si no también los emocionales y psicológicos

¿Cómo hice esta obra?

Esta obra la hice usando 2 hojas blancas, cinta aislante, 2 tipos de lápiz (de diferente oscuridad) y micropunta.

Los elementos con los que conforme la obra fueron 4 dibujos, 1 de una mujer, 3 de antifaces con ojos que representan distintas emociones y un fondo totalmente negro con algunas líneas que representan el tiempo que ha pasado de este encierro

GERAI FRANCESCA LAITON ARIZA

11 años

40

Abandono de mascotas por el Covid-19

Lo que yo realicé fue una escultura sobre el abandono de mascotas por la cuarentena ya que las personas están mal informadas y creen que los van a contagiar. Otra cosa es que por la situación las personas están muy mal económicamente y no le pueden comprar comida, cosas de aseo, etc., y las dejan en la calle en vez de dejarlos en un refugio

Hay preocupación en Bogotá por la cantidad de animales que han llegado a urgencias veterinarias por total abandono. En el trascurso de los últimos 25 días el aumento ha sido de 40 a 115 ingresos de animales por urgencias. A la fecha hay mas de 2000 animales entre perros y gatos en el instituto distrital de protección animal y ha incrementado el número de llamadas al 123 el cual a través de este, la ciudadanía reporta abandono y maltrato de animales

¡Ojo! Los animales son compañía, no transmiten el Covid-19, no los abandones

La Desigualdad.

El 1% tiene
lo que el otro
99% NECESITA

Mientras que la pobreza, la
Injusticia y la desigualdad
existan en nuestro mundo,
ninguno de nosotros podrá descansar.

Santiago Parra Medina

SANTIAGO ANDRES PARRA MEDINA

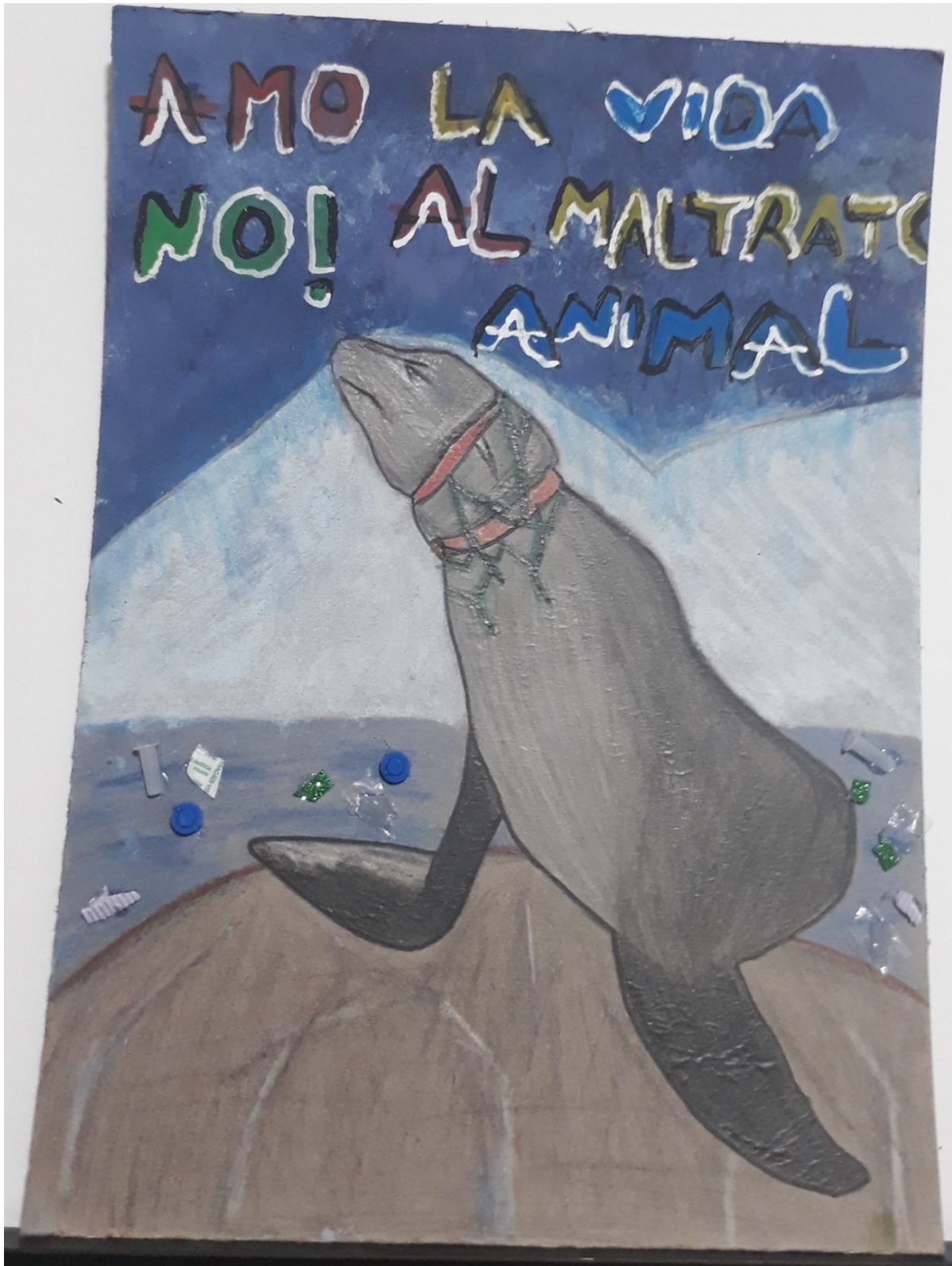
12 años

*Decidí hacer mi dibujo sobre la desigualdad en
sombras con varios tipos de lápices*

*Lo que busco es reflejar y hacer reflexionar a
las personas sobre las problemáticas que están
viviendo muchos países como el nuestro a raíz
de la desigualdad, hay familias que se están
muriendo porque no tienen nada que comer,
como inmigrantes venezolanos en Colombia, o
africanos en Europa, mientras otras personas
gastan el dinero en cosas innecesarias, o
acumulan mucho dinero dificultando una
repartición de bienes mas equitativa e
igualitaria*

*No debemos dejar pasar esto, o ignorarlo,
debemos pensar como humanidad y ayudar a
las demás personas si podemos hacerlo*

EYLEEN OTTAVO MARIN

12 años

Para hacer mi obra de arte me inspiré en una realidad muy cruda que estamos viviendo como lo es: El maltrato animal

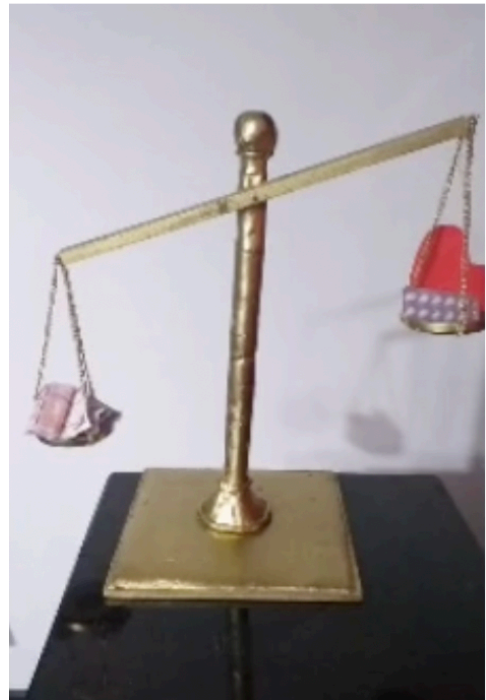
Quise dibujar una foca afectada por estos problemas, con colores tristes y oscuros para mostrar la violencia que los humanos le causamos a los animales con nuestros actos o con nuestra indiferencia

La foca está sobre una canoa que está boca arriba, volteada, en su cuello represento mallas lastimándola

Por medio de esta obra de arte quiero decir basta y que amo a la vida

¡NO AL MALTRATO ANIMAL!

Panorama mundial

TANIA ALEJANDRA SANCHEZ ROMERO

12 años

Fue un proyecto de artes desarrollado con material reciclado como por ejemplo tapas de compota, cadenas de collares y papel usado, su principal componente es la arcilla

Realicé una balanza con el fin de mostrar, la desigualdad global. Por un lado, se representan los conflictos comerciales, la inestabilidad financiera, el retroceso en una actividad económica mundial e intereses políticos y por el otro lado, el aumento en los índices de pobreza, la disminución del empleo digno y el colapso del sistema de salud en tiempos de pandemia que afecta principalmente a la población de bajos recursos

Por medio del arte, de una escultura, quise mostrarles mi discurso, y hacer mi balanza para reflexionar sobre la importancia de balancearnos como sociedad, buscando relaciones mas igualitarias y justas para todos

JAIDER STIVEN ALARCON ALARCON

11 años

*Les vengo a presentar mi proyecto final de artes.
Empecemos por la izquierda: Es el inicio de algo bonito,
hay mucha flora y fauna, los animales, los arboles y la
cascada*

*Después, cuando el hombre llega destruye el ecosistema.
A la derecha podemos ver como un leñador destruye
todo este ambiente natural para construir una autopista,
también podemos ver que construyó una maquina de
petróleo, causando como podemos ver que toda el agua
que esta cerca se contaminó de petróleo y si esta agua
esta conectada con otro ecosistema, puede que los
animales tomen de esta agua sin saber el veneno que
contiene y se pueden morir*

*Los animales que antes estaban vivos en el ambiente
natural murieron a causa del hombre, vemos también la
tala excesiva de los arboles, por eso vemos el aserrín, y el
hacha clavada en los arboles*

*En resumen, en mi maqueta hay dos mundos diferentes lo
de antes y lo de después, lo bonito y lo feo, ahora yo
quiero preguntarte ¿cuál mundo quieres? ¿en cuál te
gustaría vivir? ¿cuál mundo le quieres dejar a tus hijos?*

Contaminación, cambio climático y devastación
ecológica global

CAMILO CIFUENTES HOYOS

13 años

Para nadie es un secreto, aunque no queramos hacer conciencia, que nuestro mundo esta teniendo grandes cambios, y no precisamente positivos como muchos creen. Las actividades humanas llevan más de un siglo alterando el clima y el equilibrio del medio ambiente.

*Dañando la naturaleza y poniendo la vida en el planeta al borde de la nada. **Nosotros, si NOSOTROS, los seres humanos somos los más perjudicados, por los daños que ocasionamos al aire, al agua y a los suelos, pero nos cuesta darnos cuenta.***

A muchos ni siquiera les asombra o les importa porque creen que tener una buena salud es sinónimo de que no necesitan este planeta. Como no tener en cuenta que semanas atrás, varias imágenes se hicieron virales en las redes sociales sorprendiéndonos, algunos animales salvajes tomaron espacios que eran prohibidos e impedidos para ellos.

Tenemos que tomar en serio este tema y me incluyo en él, sin ir tan lejos miremos la pandemia por la COVID-19 deja un dolor, miles de interrogantes e incertidumbres.

Pero no olvidemos que hay temas ambientales que no podemos ignorar y mucho menos olvidar, brutales incendios forestales a gran escala, invasión de langostas, nunca vista en más de 30 años, y nuestra gran debilidad el uso masivo de plásticos, deforestación de bosques, donde no sembramos un árbol para reponerlos, sin dejar atrás la emisión de gases porque nos importa más la comodidad de un buen carro o buen producto que nos haga la vida más fácil, pero no que cuide nuestro planeta.

HAVES DANIEL ESGUERRA MEDINA

16 años

Este trabajo fue inspirado en la problemática social relacionada con lo que está pasando en el mundo entero

Este dibujo refleja como el mundo cada vez está más dañado por los mismos seres humanos. Mi pintura también refleja la intención de las personas en querer destruir pequeñas cosas del mundo, hay personas que solo quieren protestar en paz o decir lo que piensan, pero hay otras que se aprovechan de esos momentos y lo que hacen es delinquir y robar

Los colores de la pintura son:

Blanco: refleja la paz que se crea desde casa

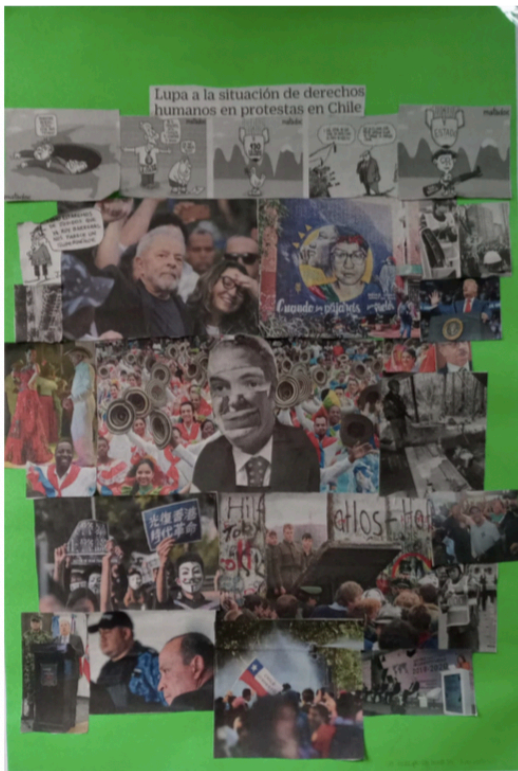
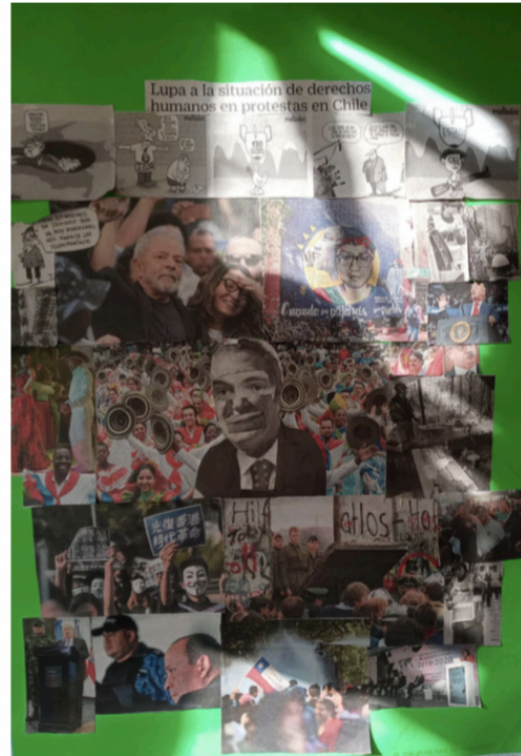
Negro: este color refleja lo oscuro que pueden ser las personas al momento de delinquir y maltratar

Naranja: este color va en las llamas, y representa como la humanidad se va cada vez más a la destrucción total

Mi postura sobre este tema es que estoy en desacuerdo con la forma de pensar y destruir las cosas sin justificación, aunque también existe abuso policial, ellos se pasan al momento de tomar en cuenta el poder público, nadie es mayor que nadie, o debe ejercer poder físico sobre los demás

Este tema lo escogí al ver que todo lo que está pasando en este año es a causa de la guerra y los desacuerdos entre las diferentes personas, pienso que deberíamos aprender a convivir con nuestras diferencias, y dialogar si tenemos diferencias muy radicales entre nosotros

La corrupción justifica la subversión

JEIMMY LORENA PRIETO RODRIGUEZ

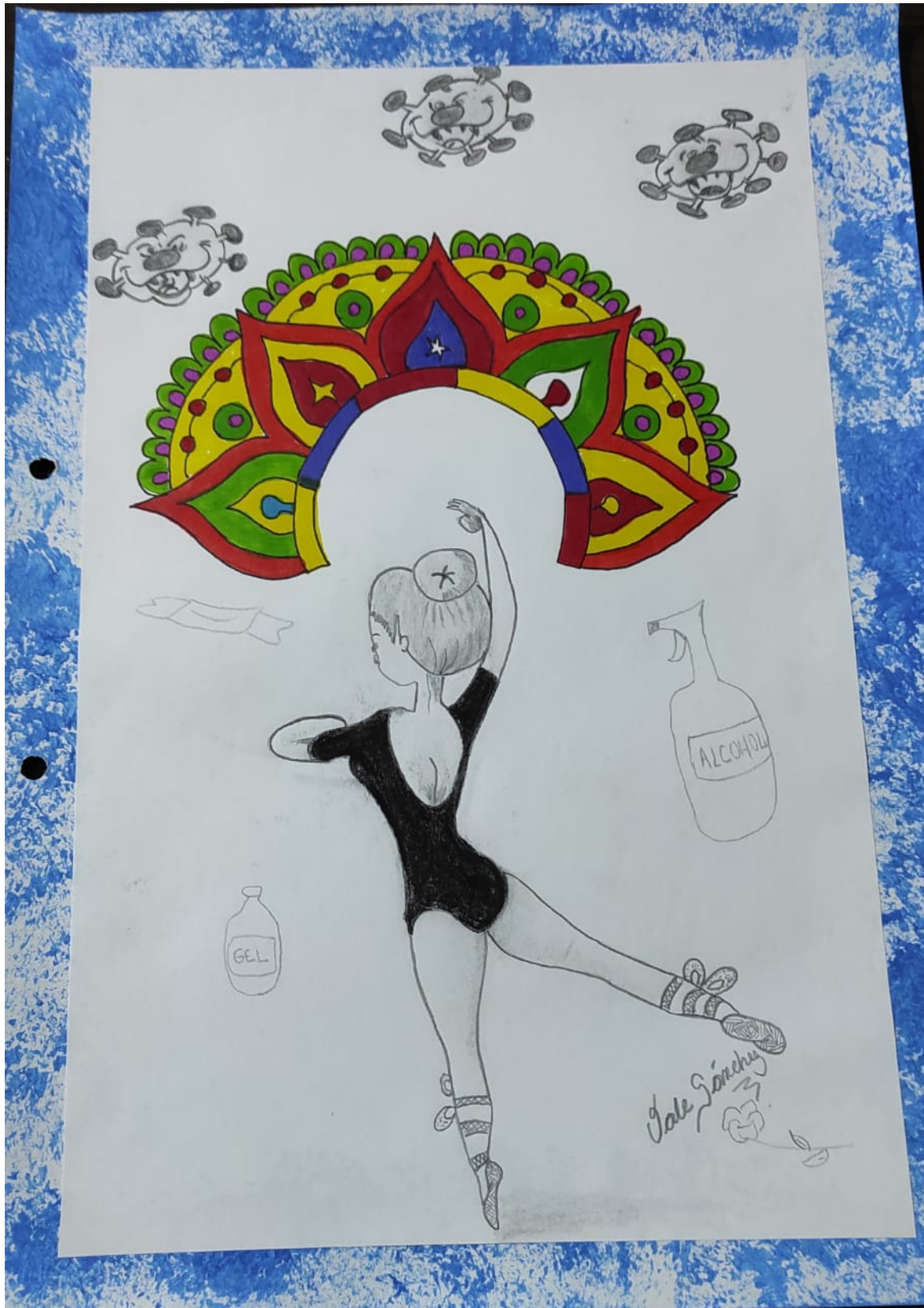
15 años

Vamos a hablar de cómo una pintura puede hablar y decir tantas cosas solo plasmando una imagen en un lienzo, mi pintura se llama LA CORRUPCIÓN JUSTIFICA LA SUBVERSIÓN que significa que solo hay un paso para la corrupción y que esto lleva a la subversión, que significa que las personas buscan tener un mejor futuro, luchar por una realidad diferente

Por esto mi pintura trata de temas importantes y por eso tiene una persona en blanco y negro, pero esta, está hecha de recortes, esto lo hice para demostrar que todos estamos siendo afectados por la corrupción y por ende, debemos mejorar y luchar por una vida mas digna

Hice un político con otros políticos y su color blanco y negro por que parece que nunca cambian, así pasen los años y las personas de atrás bailando es porque mientras otros disfrutan los otros sufren y por eso mi pintura demuestra que así estemos en las ruinas nunca es tarde para transformar la realidad

LAURA VALENTINA SANCHEZ RUIZ

13 años

El tema que escogí fue el impacto del Covid-19

El Covid-19 nos puso a bailar en blanco y negro, hizo que todo un planeta se uniera para combatir el virus, aprendimos a bailar únicamente en familia y que las armas más potentes radicaban en nuestras manos, alcohol y tapabocas

Traté de representarlo con todas las técnicas vistas en nuestra clase, tales como:

- *La muñeca representa cada uno de los habitantes de la tierra bailando su propia sinfonía, en esta utilicé carboncillo, lápices de diferentes escalas de dureza, tramados y sombras*
 - *La recubre un mandala como escudo de protección representando a todos los países que se unieron a la lucha contra el coronavirus*
- *Nos acompañan unos dibujos básicos, minimalistas como el alcohol, tapabocas y gel que ya forman parte de nuestro diario vivir y utilice la caricatura para representar al temido virus*

*Está en nuestras manos ganar la batalla contra el virus del Covid-19, si no acatamos las sugerencias de los expertos, tal vez tengamos que seguir en blanco y negro, pero cada día las gotas de color y texturas regresan a nuestro diario vivir, **ya estaremos fortalecidos por los sacrificios, con una conciencia más responsable de nuestra misión en la vida con nuestro planeta, con nuestros seres queridos y sobre todo con nosotros mismos***

SAMUEL FELIPE MORENO LEDESMA

14 años

Mi proyecto consiste en demostrar al mundo un mensaje que en estos momentos de pandemia los verdaderos héroes son los médicos y las enfermeras, ya que el personal de los hospitales está pasando por momentos difíciles en sus trabajos y arriesgando su vida por salvar la nuestra

Se están enfrentando en todo el mundo con un virus (COVID-19) que es un virus que nos puede causar la muerte. Escogí el tema del COVID-19 porque quería hacer una pintura que demostrara la realidad de estos momentos en el mundo

Como hice la obra fue con cartón paja , pinturas acrílicas , un poco de cinta y un marcador , lo que hice primero fue pegar la cinta en los bordes para marcar la forma de cuadro y dibujar el boceto en el cartón para luego empezar a pintar, después de terminar de pintar la obra le quite las cintas y luego con el marcador negro resalte el dibujo

JULIETH DAYANA MOYA CARRANZA

15 años

*Contaminación, incendios forestales, inundaciones,
derretimiento de glaciares*

*En mi proyecto de artes realicé una pintura exponiendo
algunas problemáticas que se están presentando en el
planeta tierra hoy en día*

*Yo comencé realizando 4 cuadrados de igual tamaño,
después realice el degradado (el fondo), luego empecé a
realizar el dibujo de lo que quería representar, pinté el
dibujo y por ultimo realicé los últimos detalles como el
fuego, la sombra de las montañas, el humo de las fábricas
y los rayos*

***Yo escogí este tema porque es algo que se ve muy
comúnmente pero que a la vez muchas personas no
están ayudando o no le están prestando mucha atención
a esta problemática que nosotros mismos la estamos
causando***

*Lo que yo quería dar a entender o a conocer con mi obra
de arte era que nos diéramos cuenta de cómo la
humanidad está dañando el planeta tierra, nuestro hogar,
**tenemos que darnos primero cuenta para después poder
actuar y dejarle un mejor futuro a nuestras próximas
generaciones***

NICOLAS QUINTERO FUENTES

16 Años

Biológicamente, la contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio, que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. De esta rama surge el cambio climático así como la devastación ecológica a niveles globales, daño de la capa de Ozono por gases, en especial el CO₂, la deforestación de hectáreas, el cambio climático como el efecto invernadero, etc.

Pero, ¿Qué debemos hacer? ¿no arrojar basuras a las calles? ¿separar todos nuestros residuos? ¿realizar regularmente una revisión a los motores de nuestros vehículos, o mejor aun, reducir su uso y cambiarlo por la bicicleta? ¿cuidar nuestros desechos para que no terminen en un ecosistema?

Pues sí, pero así como debemos hacer lo mencionado, también debemos tomar y generar conciencia, provocar un pensamiento revolucionario, donde sea claro que con contaminación, no hay ecosistemas, sin ecosistemas no hay equilibrio y sin equilibrio no hay vida

Si analizamos la situación actual del COVID-19 ¿Qué generó esto? Un respiro ecológico, volvieron especies que se creían extintas o en un índice poblacional bajo, se mejoró notablemente la calidad del aire, así como se mejoró la capa de ozono alrededor del planeta, aguas más cristalinas, entre otros cambios positivos

Pero el cambio del que hablo no se da de un día para otro, es un proceso que empieza en conjunto, empieza con una conciencia propia y así, como efecto dominó será contagiada esta idea de contribuir, de apoyar, de ayudar, de reciclar o de cuidar. Poco a poco mejorará todo y así una mejor calidad de vida vendrá a nosotros

En este proyecto final quise poner en muestra una de mis pasiones, la fotografía, y uno de mis hobbies, la redacción, aunque se que no soy el mejor haciéndolo intenté dar mi punto de vista respecto a esta gran problemática mundial, que no es de hace dos o tres años, si no de más de 50 décadas. Espero sea de su agrado leerlo pero más que todo que genere una conciencia ambiental

La leve belleza de un infierno
GIAN MARCO QUINTERO GIL

14 años

Esta obra, fue inspirada en la devastación ambiental y al impacto del ser humano al medio ambiente.

Gráficamente se observa un dedo el cual toca a una hermosa flor, el dedo al tocarla hace que esta se empiece a marchitar, fue una forma de explicar como el ser humano ha dañado todo lo hermoso que nos ha dado la tierra, incendios forestales, calentamiento global, extinción de especies, contaminación y muchísimos más ejemplos podría dar de como nosotros mismos nos estamos matando.

Al paso que vamos, la tierra no será habitable para nosotros, el dibujo fue para que reflexionemos y pensemos en todo el daño que hemos causado a la mejor obra de arte que existe. Escogí este tema ya que fue uno de los primeros que más me llamo la atención y uno de los que más tengo conocimiento.

LAURA VALENTINA TRUJILLO RUIZ

14 años

El arte es donde podemos reflejar lo que sentimos, lo que hemos vivido, el arte es una actividad que se realiza con una finalidad estética y también comunicativa, donde se pueden expresar las emociones, lo vivido, lo cultural, se puede expresar por medio de dibujos a blanco y negro o con pinturas. También se puede hacer una pintura abstracta con la emociones o con música que se escuche en el ambiente, a esto lo llamamos sinestesia

¿Por qué es importante el arte en los colegios?

Porque nos ayuda a expresar lo que no podemos expresar por medio de las palabras, también porque nos ayuda a relajarnos, también a pasar tiempo con nuestros compañeros y profesores, compartiendo de otras formas, diferentes a las tradicionales de la escuela, también me ayudó a conocerme mejor a mi misma, mis gustos y mi forma de pensar

¿Qué quiero representar con mi obra?

Quiero reflejar que a pesar de todo lo que hemos tenido que vivir este año, siempre hay una luz de esperanza, y que si pensamos entre todos podremos salir adelante. La esperanza es un estado de animo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, por ejemplo, para salir de esto que estamos viviendo debemos estar juiciosos con los protocolos de seguridad, no solo por nosotros sino por todas las personas que nos rodean, buscar que nuestras familias estén bien, eso alimenta la esperanza

ALEJANDRO SKINNER CAPADOR

12 años

Mi proyecto se basa en los problemas que habían antes del COVID-19, antes del COVID-19 habían muchas cosas malas como la polución, esto se nota en lugares como las fabricas porque ya no están en constante uso, y la tala de arboles porque hoy en dia ya no esta permitido salir

¿Para mi qué es la Antroporadio?

Para mi la Antroporadio es la ayuda que nos hace falta para temas psicológicos, porque la Antroporadio habla de temas psicológicos como ¿para qué sirve el arte? que es uno de mis temas favoritos porque habla del ser humano, pienso que lo que hace el profe es muy profundo se me hace a mi, porque habla del arte de una forma exterior, y sincera, de una manera que podemos entenderlo

JEAN FRANCO RINCON GUERRERO

11 años

La idea principal que tuve para mi proyecto, y como lo realicé, fue poner el planeta tierra en el espacio con 3 dibujos de animales que se han extinguido por el humano y 3 que estén en vía de extinción

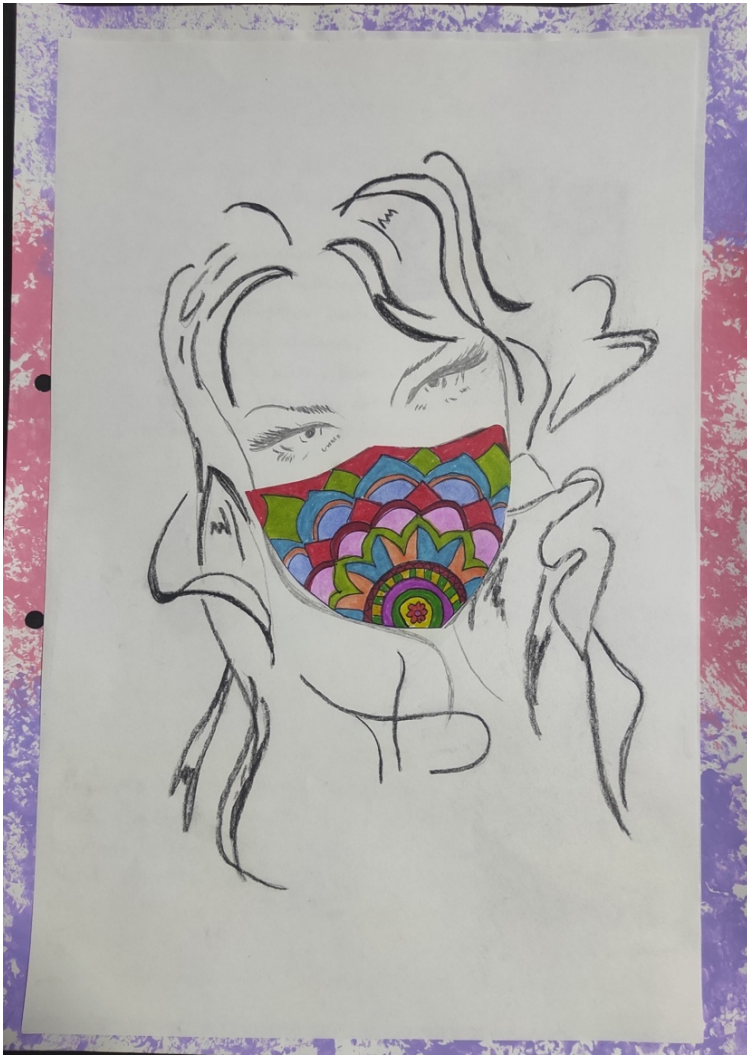
*Extintos: Dodo, Guacamayo militar
y el Mamut*

*En via de extinsion: Oso polar
Tigre de Tasmania y Pangolín*

A mí me gustó este tema porque siempre me ha gustado la naturaleza y su biodiversidad y sus hermosos paisajes y todo lo bonito de ella y quiero que las personas reflexionen a traves de mi obra como las personas hacemos daño a nuestra madre naturaleza, y permitimos que se extingan animales sin hacer nada al respecto

El arte para mí representa como un mecanismo de expresar sentimientos emociones o situaciones actuales. El arte es algo que tenemos todos los seres humanos pero hay muchas personas que no lo usan, o no lo reconocen, si todos lo hicieramos, todos haríamos cosas con un estilo diferente y podriamos entre todos conocernos mejor, y plasmar mejor lo que pensamos y lo que sentimos

LAURA VALENTINA SANCHEZ RUIZ

13 años

Yo pienso que el arte es súper importante en los colegios porque el arte nos permite rescatar la libertad, para pensar mis maneras de actuar, para incluir la crítica en mi vida. Me gusta el pensamiento de Schiller porque dice que cuando los hombres se abren a la creación es entonces cuando dejan de asumir un estado de pasividad y de esclavitud y comienzan a buscar para sí mismo y para sus semejantes la libertad

*El hombre se vuelve esclavo de la naturaleza porque sólo se limita a observar la naturaleza y pierden su capacidad de juicio. También me encanta el concepto que tiene Read qué es que vivir sin el arte es como robarle la libertad al ser humano, **vivir sin el arte es sumir a la sociedad en la devastación, la violencia, en el odio, y en la indiferencia.***

*Hice esta obra porque pienso que está en nuestras manos ganar la batalla contra el virus del Covid-19, si no acatamos las sugerencias de los expertos, luego de esto, **ya estaremos fortalecidos por los sacrificios, con una conciencia más responsable de nuestra misión en la vida con nuestro planeta, con nuestros seres queridos y sobre todo con nosotros mismos***

II

La última tormenta y la danza de los pinceles

La educación artística en la formación integral del ser humano. El profesor de artes sembrador de utopías. El arte como dispositivo de resistencia y autonomía

2.2 El arte de Ser Humano

2. El arte en la escuela de hoy y la educación artística como eje fundamental dentro y fuera de la escuela

2.3 El profesor de artes y la educación virtual. Los retos y oportunidades de la enseñanza artística en tiempos de pandemia

- La pedagogía liberadora, la acción política y el pensamiento paralógico
- Artistas-profesores, constructores de nuevas realidades

En este segundo capítulo: **La última tormenta y la danza de los pinceles. La educación artística en la formación integral del ser humano. El profesor de artes sembrador de utopías. El arte como dispositivo de resistencia y autonomía**, reflexionamos sobre la educación artística en la formación integral del ser humano y la transformación sociedad, debatimos sobre la importancia de la pedagogía artística en la formación de sujetos autónomos enamorados de su autogobierno, colectividades que encuentran en el arte, como acción y contemplación, ejercicios de resistencia y de libertad.

Posteriormente, hacemos una breve explicación del por que de El Arte de Ser humano, reflexionando sobre el papel del arte en la escuela de hoy y la educación artística como eje fundamental dentro y fuera de los colegios, fracturando a partir de la pedagogía de la liberación, planteada por Paulo Freire, la imagen clásica del maestro recluido y encerrado en la escuela, y planteando la necesidad de llevar a la pedagogía

como acción política de debate y de formación de pensamiento crítico, a otros espacios de construcción de humanidad.

Para cerrar, hacemos un análisis sobre el profesor de artes y la educación virtual en tiempos de cuarentena, vemos los retos y oportunidades que conlleva la enseñanza artística durante la pandemia, entendiendo como principal prioridad del profesor de artes, mantener vivos los vínculos entre el arte y nuestros estudiantes mientras aprenden desde casa. Analizamos al arte como dispositivo político en la transformación del ser humano a partir de Herbert Read y su texto *Educación por el arte*, y también desde Hannah Arendt y su desarrollo de la importancia de la acción política como herramienta fundamental en la constitución de Artistas-Profesores, que asuman su rol y responsabilidad social como sembradores de utopías y constructores de nuevas realidades.

Puedes conocer más profundamente el cuerpo teórico de esta investigación, además de mis reflexiones, afecciones, puntos de vista y conclusiones sobre los temas anteriormente mencionados, visitando algunos de los videos de La Antroporadio, que te recomiendo a continuación:

El arte en la formación de l@s niñ@s. Autonomía y Libertad (parte II)

<https://www.youtube.com/watch?v=3QKBgrbdQa0&t=987s>

¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE? (parte I) La importancia de la educación artística

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWF0JSsJXKA&t=1299s>

¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE? (parte II) Pedagogía de la liberación y la utopía

<https://www.youtube.com/watch?v=A1jDKhjMs8A&t=747s>

A continuación, apreciaremos proyectos artísticos, de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que reflexionan y plasman sus inquietudes, miedos, incertidumbres, afecciones, pensamientos, emociones y puntos de vista, alrededor de los temas anteriormente planteados, y teniendo como guía dos preguntas transversales:

- ¿Para qué sirve el arte, cuál es el papel del arte en la formación integral del ser humano? Y 2. ¿Es importante la educación artística en los colegios, cuál es el papel de la educación artística en la transformación de la sociedad?

**LA ÚLTIMA TORMENTA Y
LA DANZA DE LOS
PINCELES**

EYLEEN OTTAVO MARIN

12 años

Para mí el arte es la forma de expresar los que sentimos, también es magia, inspiración, emociones y sensaciones, es comunicación y gratitud, cometer el error y darse la oportunidad de corregirlo

Caer, llorar volverse a levantar una y mil veces

¿Por qué escogí este tema?

Porque todo lo que tenga que ver con la naturaleza, me inspira paz, armonía, pureza. Ella es fuente de vida para el ser humano

¿Qué reflexiona mi obra de Arte?

Reflexiona sobre la importancia de la naturaleza y la paz que ella nos brinda, debemos entender que hay que cuidarla, porque así como la disfrutamos, también podemos plasmar su belleza en una obra de arte

¿Qué me motiva hacer esta obra de Arte?

Porque me gusta, y al realizar una obra de arte como esta me desestreso, plasmo lo aprendido logro inspirarme en cada detalle pulido y con delicadeza, expreso lo que siento en ese momento

Mi análisis de La Antroporadio

Pienso Luego Resisto: El mundo merece estar en paz, en respetar la opinión o pensamiento del otro. Cada persona tiene sueños tiene esperanzas

“El miedo o la indiferencia no pueden permitir que los discursos que buscan reivindicar la vida desaparezcan”. Hay que ver a la pedagogía como espacio de comunidad, el arte es el sentido que el ser humano da a su vida

La identidad de género

LAURA DANIELA UBAQUE PACHOTE

13 años

¿CÓMO ES SENTIRSE "DIFERENTE"?

*Diferente, es una palabra muy vacía frente a la
utilidad que le dan*

*¿Qué tiene de malo que existan personas que se
sienten mejor con otro género a el que nacieron?*

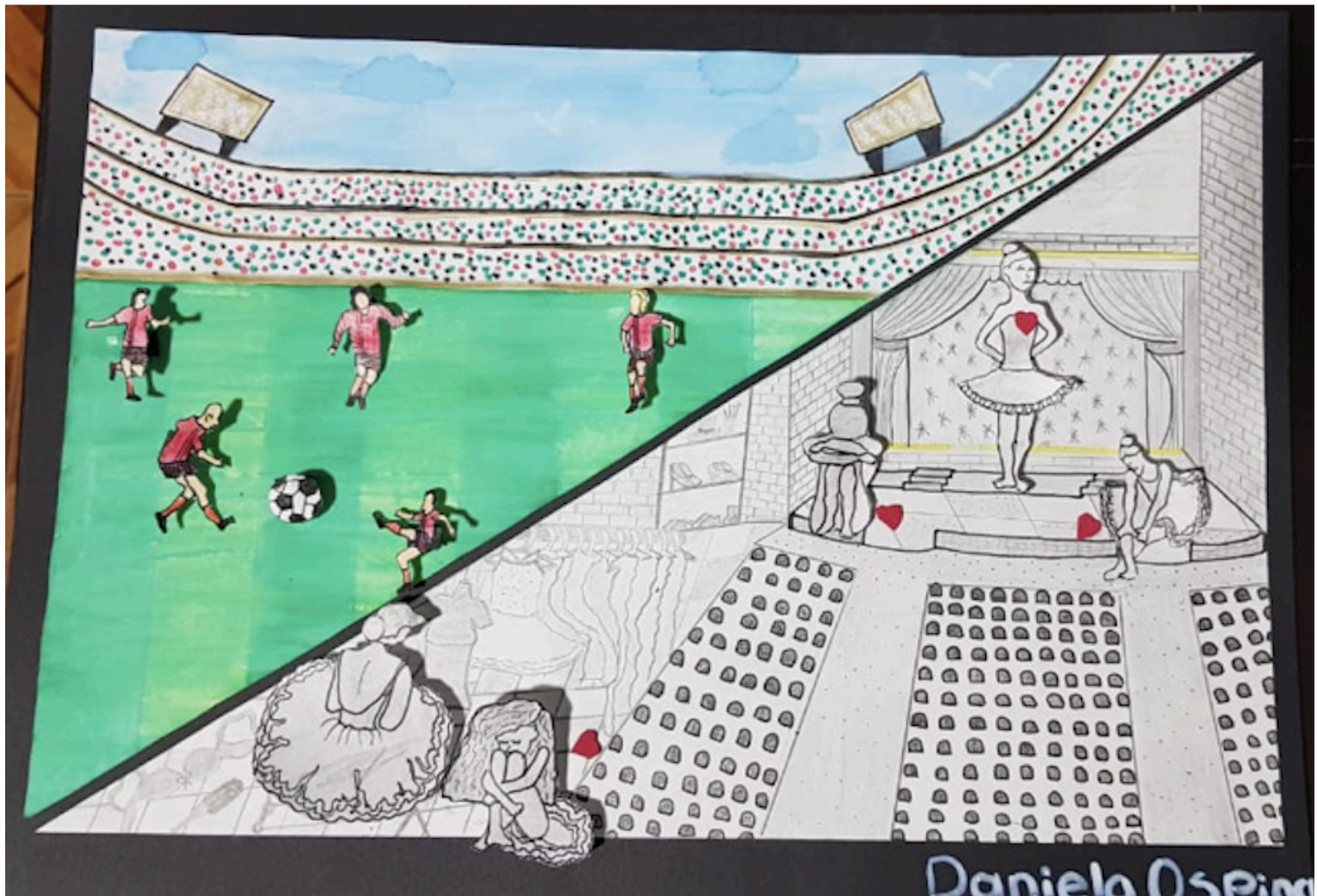
*¿de qué manera estamos llevando a las futuras
generaciones sobre este tema? ¿niños/niñas
piensan que tienen que guardar sus sentimientos
o gustos solo para no ser rechazados por la
sociedad? ¿por qué se le teme a lo diferente?
¿por qué un niño quiera ser una niña, o una niña
quiera ser un niño, hay necesidad de ser
juzgad@s?*

*Los niños/niñas tiene que esperar a ser mayores
para decirles a sus padres "Mamá, Papá, quiero
ser una niña/niño"*

Esto es un tema que se tiene que hablar

***Tenemos que enseñar a las futuras generaciones
desde un principio a respetar gustos y hábitos***

Desigualdad del baile frente a otras actividades de los hombres como el fútbol

HARY DANIELA OSPINA MURILLO

15 años

*En este dibujo quise plasmar la desigualdad con la que se visualiza el baile frente a otras actividades artísticas y deportivas de carácter mas masculino como el fútbol, pues si bien no es catalogado como un deporte, ni visualizado como un arte (por algunas personas desinformadas) **considero que debería ser muchísimo mas valorado porque compromete alma, cuerpo y corazón***

Los y las bailarinas por medio de movimientos no solo demuestran su talento trabajo y técnica, sino que a través de su cuerpo y gestos se trasportan a un mundo mágico, donde expresan cada uno de sus sentimientos y emociones

De este modo, quise comparar el fútbol que es el deporte mas conocido y con mas seguidores en todo el mundo, que aunque también es un deporte apasionante para sus jugadores y aficionados, lo considero como solo eso, un deporte emocionante. Por el fanatismo extremo estamos abandonando otras formas de explorar el cuerpo como la danza, el ballet, la actuación y demás formas artísticas que involucran el cuerpo.

El único cuerpo que existe no es el de los hombres, y la única forma de usarlo no es jugando futbol

Estereotipos de género

ALINSON VALERY GARCIA CADENA

13 años

*Los estereotipos de género siempre han existido, pero ahora pienso que hemos avanzado como sociedad para seguir pensando de la misma forma que hace años, **¿cómo es posible que hoy en día se siga pensando que el hombre es el fuerte, el que manda y que todo puede, y la mujer es la sumisa, la delicada, la débil?***

Estos estereotipos siguen existiendo, y un hombre no debería necesitar a una mujer para ser feliz, y tampoco una mujer a un hombre, pienso que Si nos debemos apoyar pero no depender del otro, porque esto puede resultar en violencia o discriminación. Intenté representar con mi diseño grafico, la división que nos imponen donde la mujer siempre va de rosado y los hombres de azul y si es diferente es un error o está loco o enfermo, siempre buscan dividirnos y encasillarnos

Yo veo que culturalmente nos ubican como en una pirámide, donde algunos están por encima de otros, y esto sigue pasando a pesar de la evolución generada a través de los años todavía hay seres humanos que siguen humillando, juzgando, maltratando, a otros, a veces me parece que vivimos en un mundo tan cruel, y que tratan a algunas personas como basura, lo cual no estoy de acuerdo porque pienso que todos merecemos respeto

Creo que hemos evolucionado tanto y ya es hora de dejar de lado todo lo que nos separa, todos merecemos respeto, pienso que deberíamos unirnos a pesar de las diferencias que nos hacen únicos o únicas, yo pienso que todos somos iguales por encima de si somos ricos o pobres, somos seres humanos y tenemos sentimientos, pienso que es importante ponerse en los zapatos de los demás, aprender a comprendernos, escucharnos, recuperar la empatía que hemos perdido, dejando de lado el machismo, y la violencia tanto física como psicológica

Yo me pregunto ¿esto acabará algún día? Yo pienso que si, así hayan personas que sigan con lo mismo y respeto su opinión, hay personas que pensamos y actuamos diferentes y eso ya genera cambios importantes

ANA LAURA BALLESTEROS BOHORQUEZ

14 años

El arte representa sentimientos importantes en el ser humano, sentimientos que no se pueden expresar por medio de palabras. **El arte es importante en la vida ya que por medio de el, mostramos nuestro talento y nuestros sentimientos, es una forma de expresar nuestra personalidad o expresar lo que queremos, el arte es muy importante ya que es una forma de ser, un estilo de vida** el cual nos ayuda a enfocarnos y encontrar un nuevo sentido a la vida. El arte es un conjunto de obras expresivas por el cual hacemos sentir lo que no decimos con palabras o acciones

Para hacer esta obra me motivaron mis hermanos ya que hace 4 años no nos vemos ni hablamos, pero compartimos el mismo sentimiento por el arte, los animales, la naturaleza, en la obra quise representar el sentimiento que tengo hacia mis hermanos al ser hijos de diferente mamá, también representar la naturaleza que hay y una de las aves más hermosas, pero sobre todo representar en el ojo del tucán la situación del mundo actual. Lo que mas me ayudo a hacer esta obra fueron los sentimientos siento, como alegría y tristeza

La idea de realizar el proyecto fue expresar por lo que esta pasando el mundo actualmente, el tucán representa la felicidad y lo hermoso de la vida con todos sus colores pero si nos fijamos en el ojo del tucán vemos un planeta flotando con muchas flores, en la superficie del planeta vemos una llama la cual esta haciendo que el planeta se acabe. **Lo que quise decir con ese dibujo fue que el mundo tiene muchas cosas hermosas pero a la vez los humanos lo estamos dañando como por ejemplo con la contaminación, la tala de árboles, la sobrepoblación etc.**

Mi reflexión sobre La Antroporadio es que encontramos muchos aspectos que nos hacen pensar diferentes cosas sobre lo que es el arte o para que sirve, si tiene o no alguna importancia. Resulta que sí, que más que decir la palabra arte, es sentirla o saber a que tipo de arte estoy haciendo referencia, el arte nos hace humanos, **el arte no es solo hacer un dibujo bonito que se vea perfecto si no es entender el porqué de ese dibujo lo que representa, el sentido que le encuentro a el dibujo, canción, poesía** etc. Mas que hacer un buen trabajo o un trabajo bonito es saber el porque y para que de esa obra, **Es entender que significa esa obra, entender todas las crisis del siglo XXI y saber comprender que con arte podemos entender y cambiar el mundo**

Estereotipos de género

LAURA DANIELA UBAQUE PACHOTE

13 años

Los estereotipos de género han vivido con nosotros desde hace miles de años, pero en la actualidad parece que el "machismo" ha llegado a un punto preocupante, justificando violencia a la mujer tanto física, como psicológica y social

*Aún algunas personas creen que el hombre es el sexo fuerte y la mujer es el sexo débil. A pesar de que es un estereotipo que sobresale del machismo, hay muchas personas que son machistas sin siquiera darse cuenta, **en mi punto de vista eso es algo horrible ya que la mujer puede hacer todo lo que se proponga, y muy tristemente, a través de la historia no ha sido reconocida en igualdad de condiciones frente a los hombres***

En mi pintura quise representar a una chica y a un chico. En el fondo de la chica todo en color rosa y lila y rodeando a la chica de objetos que en teoría son "solo para ellas" que pueden usar o tener y en el lado del chico el fondo es de color azul y rodeando al chico de objetos que "son solo para ellos". Creo que hay que romper estos estereotipos y pensar como seres humanos, iguales, sin discriminar o dañar a los demás

El arte como terapia

ALLISON NICOLLE CORTES CALDERON

14 años

La Arteterapia, comenzó a usarse inicialmente con fines meramente terapéuticos a finales de la Segunda Guerra Mundial con los soldados que venían del frente con problemas psíquicos. Actualmente, la arteterapia, es considerada una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional

La Arteterapia puede aplicarse en: Psicoterapia. Educación, Rehabilitación y en prevención de salud mental, Terapia ocupacional, Clínica médica, Intervención social y comunitaria, Residencias de ancianos, Colectivos con problemas de integración social, Centros penitenciarios, Colectivos con deficiencias psíquicas, Los problemas de aprendizaje, El tratamiento de enfermedades como el estrés, la ansiedad o los trastornos alimenticios.

Mi reflexión personal sobre La Antropología y la importancia del arte para el ser humano

¿Esto sirve para algo? En tiempos de pandemia la sociedad muestra protestas que muestran inconformidad, gracias a esto siento que deberíamos hacer arte, abandonar la queja y tomar la acción, ser individuos ingeniosos y perfeccionarnos a nosotros mismos, expresar por medio del arte lo que sentimos

*Me gusta esta frase: “**Nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros**” nos invita a no negar las crisis, las inseguridades, no negar los miedos, no negar nuestras situaciones problemáticas de cada día, sino aprender de ellas para enfrentarlas. Esta otra frase explica esto muy bien “**El ser humano no se puede enfrentar a algo que no entiende**”*

*Otra frase que me impactó es la siguiente “**El acto de comunicar ideas es el camino más directo para enriquecer la calidad de vida**”. El arte nos sensibiliza, nos lleva a desarrollar actitudes positivas para el individuo que posteriormente va a llevar a la sociedad, el lenguaje artístico nos ayuda en la creatividad, a ser únicos al expresar lo que sentimos*

*El arte nos ayuda a conocernos posibilitando poner en marcha al desarrollo humano. No seamos esclavos, acostumbrados a siempre hacer lo mismo ¿por qué siempre todo tiene que ser lo que nos digan que hagamos? tomemos una iniciativa propia “**por la belleza se llega a la libertad**”. El arte no es un juego, la ausencia del arte dará un futuro angustioso. SEAMOS AUTONOMOS Y MAS PENSANTES*

Me gusta la relación entre pedagogía con el concepto de cuidado, en mi opinión siento que en los colegios de todo el mundo debería haber arte, es la manera de expresarnos, siempre todo es en una línea recta, pero con el arte somos únicos, nos conocemos, tomamos una iniciativa propia, si hacemos esto como estudiantes verán que seremos una sociedad mucho más pensante, es importante que los colegios se enseñe arte, para que tengamos una sociedad a futuro más consiente.

El profesor de artes anuncia un pensamiento profético, este no ignora las crisis las estudia. Yo digo que seamos como estudiantes realizadores de sueños que “el estudiante se dé cuenta que es capaz y que tiene derecho de sentir rabia porque si el estudiante siente rabia y siente indignación quiere decir que también es capaz de amar”

Me motivó hacer esta obra de arte, primero porque me ayudó a expresarme y a conocerme a mí misma y segundo porque quería hacer algo distinto a lo que siempre hago

Para mí el arte es una manera de expresarme, no lo veo como una tarea si no lo veo como tiempo para mí para conocerme, quería que fuera mi terapia.

En cuestión de técnica me ayudo porque aprendí a manejar mejor los lápices de colores como técnicas de sombras, difuminado, etc. Y en lo personal conocerme y dedicarme tiempo a mí misma.

Mi tema es “La ultima tormenta y la danza de los pinceles” y me enfoque en el arte como terapia para enfrentar, la ansiedad, la depresión, el miedo, para relajarme. Luego me enfoqué en lo que más me importaba que era expresarme y escogí lo que a mí me refleja tranquilidad cuando tengo momentos malos o difíciles por eso escogí mi cuarto, es el lugar donde me relajó, tanto así, como si estuviera en la naturaleza con un silencio que me da paz, y en la puerta quise expresar la vida real, como que al salir de esta puerta volvemos al mundo problemático, por eso tiene un globo de grito, este lo escogí por las problemáticas que hay, no solo lo escogí para expresar el problema con nuestra familia sino en general las problemáticas de la humanidad, ya sea por el COVID 19 u otras situaciones del ser humano

CAMILO CIFUENTES HOYOS

13 años

Lo que yo quise expresar con esta obra es que son unos niños que están pasando por una etapa de terapia y que a ellos los ayuda bastante el arte, por medio del arte se mejoran para que puedan ver y saber que si puede existir un mundo feliz con ayuda del arte. Lo que yo quiero expresar es que hasta en las peores situaciones el arte nos ayuda a ver que si se puede salir de los malos momentos, que si nos podemos expresar de una manera libre y que todo esto nos puede ayudar

“El ser humano no se puede enfrentar a algo que no entiende” Paulo Freire

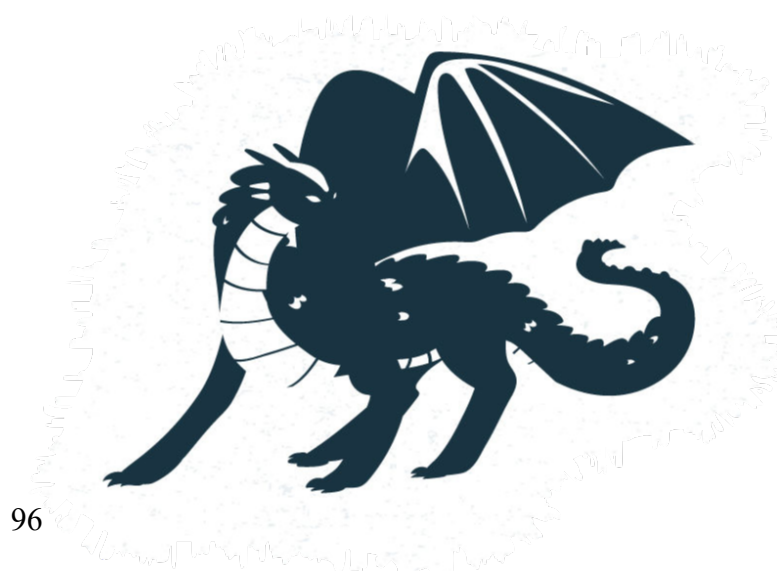
EL ARTE HACE PARTE DE LA VIDA. Nunca hemos podido separar el arte del ser humano, desde hace mucho ya se pintaba en las cuevas, esto ya es una muestra clara de que el arte es importantísimo para los seres humanos

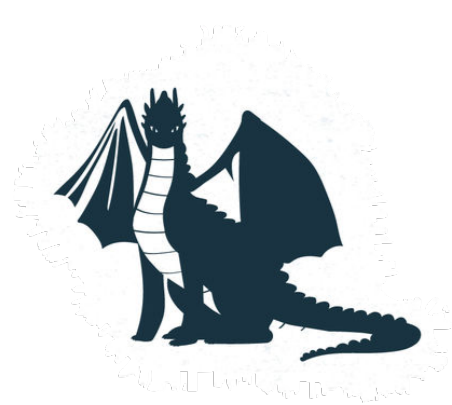
Para mi el arte es expresar lo que sientes en todo momento, el arte te da la libertad de buscar que te gusta hacer y hacerlo con pasión, te enseña a hacer las cosas con entusiasmo, con dedicación, con compromiso, pensando en los detalles

ALINSON VALERY GARCIA CADENA

13 años

*Los estereotipos de género siempre han existido, pero ahora pienso que hemos avanzado como sociedad para seguir pensando de la misma forma que hace años, **¿cómo es posible que hoy en día se siga pensando que el hombre es el fuerte, el que manda y que todo puede, y la mujer es la sumisa, la delicada, la débil?***

Estos estereotipos siguen existiendo, y un hombre no debería necesitar a una mujer para ser feliz, y tampoco una mujer a un hombre, pienso que SI nos debemos apoyar pero no depender del otro, porque esto puede resultar en violencia o discriminación. Intenté representar con mi diseño grafico, la división que nos imponen donde la mujer siempre va de rosado y los hombres de azul y si es diferente es un error o está loco o enfermo, siempre buscan dividirnos y encasillarnos

Yo veo que culturalmente nos ubican como en una pirámide, donde algunos están por encima de otros, y esto sigue pasando a pesar de la evolución generada a través de los años todavía hay seres humanos que siguen humillando, juzgando, maltratando, a otros, a veces me parece que vivimos en un mundo tan cruel, y que tratan a algunas personas como basura, lo cual no estoy de acuerdo porque pienso que todos merecemos respeto

JEIMMY LORENA PRIETO RODRIGUEZ

15 años

Hice estas obras porque pienso que el arte es una de las fuentes mas lindas de conocimiento que se puedan encontrar ya que nos libera de cargas y nos despeja la mente. **Siento que a veces es bueno liberarnos de las cargas emocionales, los problemas que nos atormentan, y las cosas que nos acomplejan como los seres humanos que somos**, por eso mi énfasis en la obra es ese, ver como las personas evolucionan gracias al arte, ya que una muñeca evoluciona hasta la otra y se transforma

Me parece interesante ver como las personas se desenvuelven en sus vidas cotidianas incluyendo al arte en sus vidas ya sea por hobby o por profesión. Es lindo ver como las personas actúan cuando hacen algo que les gusta, ver su proceso de crecimiento y su desarrollo

¿Qué artistas te motivaron a hacer esta obra?

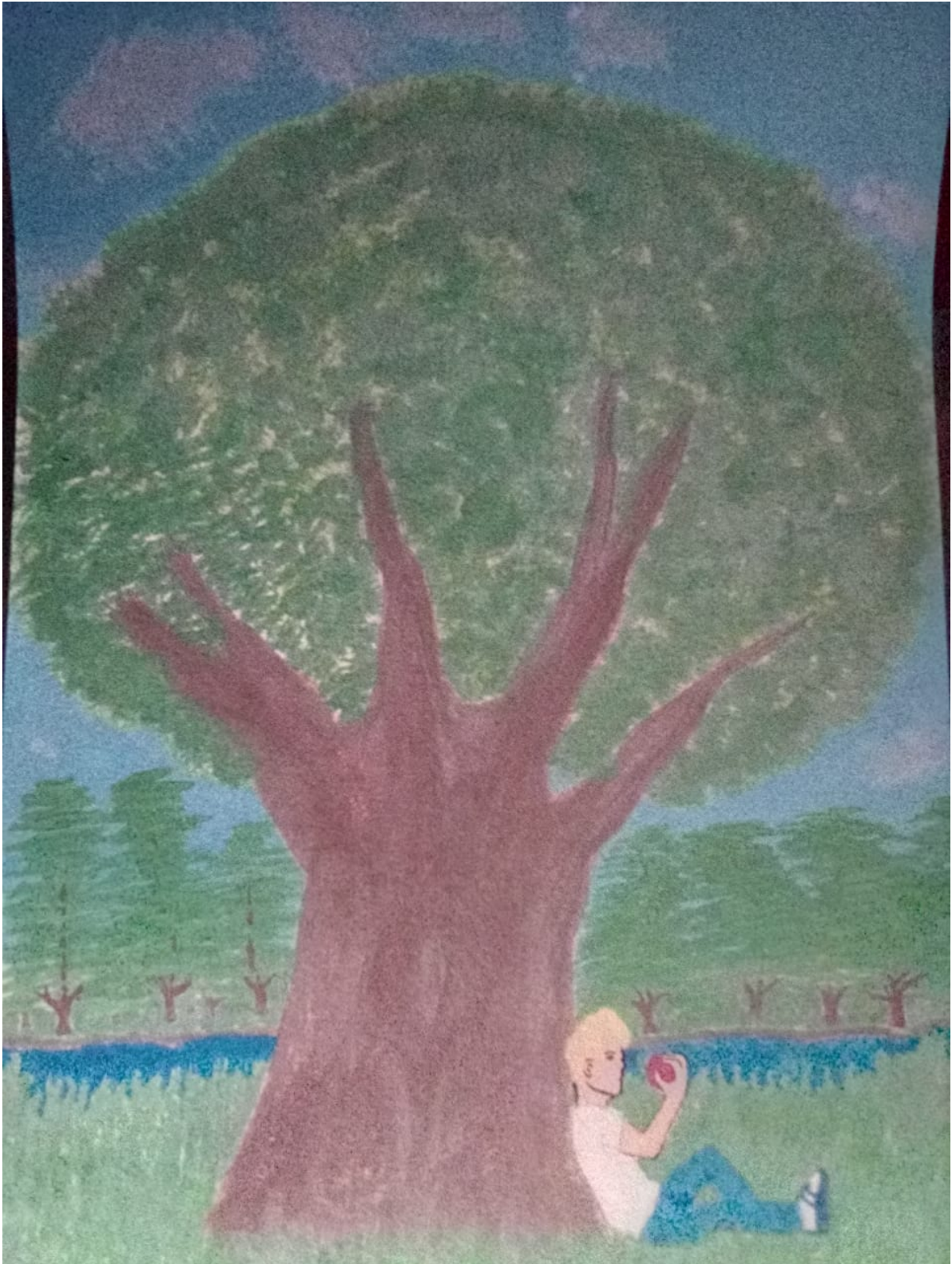
Adrian Hill: excombatiente de la primera guerra mundial y enfermo de tuberculosis, vió que al realizar dibujos se sentía mejor de su enfermedad. Este artista acuñó el término Art Therapy en 1942 y promovió la creación de talleres artísticos para los enfermos de larga duración en hospitales

Deborah Koff-Chapin: desarrolló una técnica llamada dibujo de contacto (Touch drawing), donde las manos crean las formas rozando el papel, que al estar tocando una superficie pintada se va manchando conforme a la presión que hagan las manos. Al levantar el papel de la superficie se puede ver la obra.

¿Qué es para mi el arte?

Para mi el arte es la forma en la cual los humanos podemos expresarnos sin necesidad de que la otra persona sepa lo que es exactamente, lo que quiero decir, la persona ve y tiene su interpretación personal, y eso es lo bonito del arte, promueve la libertad de expresión y de pensamiento

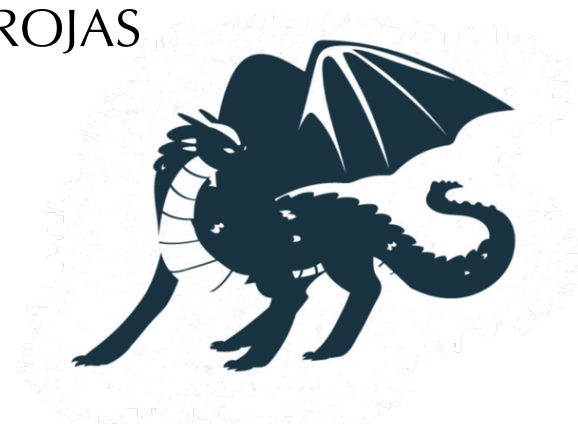
Para mi el arte es como mostramos lo que somos, **el arte refleja lo que hay dentro de nuestra alma, lo que somos, como tratamos a los demás y como nos tratan, la forma en como vemos las cosas y como nos sentimos frente a nosotros mismos, nos ayuda a mejorar la forma en como tomamos decisiones y nuestras obras terminan siendo el reflejo de lo que queremos y lo que tenemos en nuestro interior.** En cuarentena el arte ha sido importante para mi porque me ha quitado el estrés, porque siempre tuvimos muchas tareas, pero estas actividades los viernes me ayudaban a irme descansada al fin de semana y siento que todo valió la pena

CRISTIAN ALEJANDRO ROJAS

14 años

100

*El arte es una forma de expresión y reflexión profunda sobre el pensamiento de las personas. Es importante porque vivimos en un mundo que ve de diferentes maneras lo que está pasando, entiende distintas problemáticas con diferentes sentidos, cada uno tiene una visión concreta del significado de la vida, y esto no está mal, **lo que pienso que es peligroso es que no compartamos nuestras perspectivas del mundo con los demás, porque esto generará pensamientos dogmáticos, radicales, tenemos que construir en comunidad, escuchándonos entre todos, y esto lo permite el arte***

La educación artística en los colegios es importante para formar mentes pensantes más abiertas en cuanto a temas con profundidad como nuestros sentimientos, nuestras formas de entender el mundo, los problemas sociales y personales

*El arte en mi vida durante esta época de pandemia y virtualidad, fue un soporte para expresarme durante tiempos que se dificultaron en mi vida en diferentes sentidos. **Dibujando, pintando, o realizando poemas se hizo menos tedioso el alejarme de muchas personas que significaban mucho para mí como amigos y familiares durante la cuarentena***

*La clase de artes me aportó una forma de entender el arte más compleja, me abrió la mente para no quedarme con lo típico y lo fácil. Gracias a la manera de enseñar estricta del profesor me ha ayudado a esto mismo, cosa que agradezco para no caer en la vagancia, o la mediocridad, **para poder demostrar que yo puedo mejorar, para hablar más abiertamente de temas que a mí me interesan, afectan y me hacen ser quien soy, pensar y actuar de forma autónoma y propia, revisando mi comportamiento, quien soy y quien puedo llegar a ser***

JULIAN CAMINO SICHACA GONZALEZ

15 años

Para mi el arte es libertad, es expresión, es poder ser yo mismo cuando quiero y con quien quiero, el arte me brinda seguridad

Yo soy una persona muy tímida pero con el arte puedo decir lo que pienso y lo que siento

*En mi familia siempre hay muchas reglas, lo cual no pienso que este mal porque pienso que deben haber limites, **pero cuando comienzo a dibujar o a colorear siento que no tengo limites siento que puedo dejar volar mi imaginación y mi creatividad, siento que puedo ir mas allá de mis habilidades y eso me reta***

Me encantó hacer este dibujo porque me permitió conocer artistas del surrealismo, conocer otras formas de lenguaje y ver mundos diferentes a los que estamos acostumbrados

III

La era del amanecer

El siglo XXI, el siglo del amanecer

El principio esperanza como proyecto viable y accesible

En el tercer capítulo: **La era del amanecer. *El siglo XXI, el siglo del amanecer. El principio esperanza como proyecto viable y accesible***, desarrollamos principalmente, a la luz de las teorías de Ernst Bloch, desde *El principio esperanza*, y en compañía de otros textos como *El fin de la utopía*, de Herbert Marcuse, o el *Porvenir de una ilusión* de Sigmund Freud, como el atrevernos a vivir en la utopía y con la convicción profunda en un nuevo y más prometedor porvenir, permitirá en nosotros la eclosión de ejercicios de libertad, donde reine la autorevolución del sujeto y el gobierno sobre sí mismo.

Todos los seres humanos hemos soñado alguna vez con un mundo mejor, o por lo menos diferente, una experiencia de vida más digna. Anhelamos palabras como igualdad, belleza, justicia o paz, pero muchas veces las vemos tan lejanas que perdemos convicción en ellas, hasta su significado parece difuso, carente de realidad empírica y tangible. Muchas veces, en los momentos más difíciles, hemos escuchado una y otra vez que debemos guardar la esperanza de que todo mejorará algún día, que no debemos perder la fe, pero esto nos suena más a discurso vacío, idealista y hasta infantil, nos sentimos derrotados por el dolor o la nostalgia y sentimos que las cosas no tienen solución, entonces optamos por la resignación, el escepticismo o peor aún, la indiferencia.

Ahora bien, cuantas veces nos hemos detenido a preguntarnos, ¿qué puedo hacer para generar una experiencia de vida mejor para mí y mis semejantes? ¿cómo podemos

construir un mundo diferente? ¿es posible soñar con un mundo mejor? o ¿es simplemente una utopía abstracta, una falsa ilusión?

El objetivo es recordar que somos seres históricos y que la historia depende de nosotros, que el compromiso es luchar y no perder la fe en un nuevo proyecto de ser humano, abrir los ojos y darnos cuenta de que el mundo que tengamos es el mundo que seamos capaces de construir. No es optimismo ideológico, es un sueño completamente válido y accesible, que comenzamos a construir cuando nos miramos con pensamiento crítico y nos responsabilizamos de nuestras acciones.

Este capítulo, funciona dentro de la línea narrativa del texto como una carta de cierre entre dos almas que tuvieron un encuentro por medio de las palabras y las imágenes, una conclusión que tiene como función expandir la invitación a que permitamos que la esperanza en un mejor mañana acompañe nuestras prácticas, que la ilusión derrote al dolor, que la emancipación reine frente a la barbarie y que la búsqueda de la libertad se convierta en un compromiso tanto personal como social.

Este texto, lejano a los discursos positivistas del moralismo moderno, no pretende elevar una falsa manta sobre los problemas y casi en un ejercicio de superación personal, hacerle creer al lector que las cosas serán mejores por si mismas, o de un día para otro o a aferrarnos a utopías abstractas, contrario a esto, creo y creemos junto a mis estudiantes, que en la reflexión y en el pensamiento crítico como motor y detonantes de la acción política, están las claves para la transformación de la sociedad, que el sueño de un mundo diferente adquiere sentido práctico es a través del autogobierno y en la autorevolución del sujeto, en la formación de prácticas autónomas y humanistas a partir de una pedagogía de la liberación, en la enseñanza artística y en la clase de artes, respectivamente, como espacios de tolerancia y solidaridad pero también de indignación y resistencia, en el principio esperanza como una llama que habita en nosotros y que es nuestra responsabilidad soplar la brasa para que arda e ilumine la oscuridad de las tinieblas que nos quieren vender como el único proyecto viable para la humanidad.

No nos limitamos a contemplar, teorizar y analizar la barbarie y la devastación en función del descontento y la resignación, por el contrario, problematizamos las grandes crisis humanitarias a través del arte, para comprenderlas y enfrentarlas, para pensar planes concretos de acción, nos paramos frente a los problemas que día a día nos rodean, y que muchas veces la saturación de información y desinformación, no nos permiten comprender.

Nos aferramos a la autorevolución del sujeto, a la anticipación de un futuro diferente, construyendo aquí y ahora el porvenir que soñamos con la luz del sol y con los ojos abiertos, se trata es de permitir que eclosionen en nosotros el principio esperanza y que

florezca a través del arte, porque como dice Walter Benjamín, **el sujeto que embellece la naturaleza busca inevitablemente embellecerse a si mismo y a su contexto.**

Le apostamos a la autorevolución como una fuerza colectiva para no creer la mentira del discurso del poder, que afirma que el hombre está destinado a vivir en la barbarie, que la única historia que nos merecemos es la maldición y que la única forma en como podemos vivir es en constante guerra de todos contra todos, dominándose y destruyéndose entre si.

Puedes conocer más profundamente el cuerpo teórico de esta investigación, además de mis reflexiones, afecciones, puntos de vista y conclusiones sobre los temas anteriormente mencionados, visitando algunos de los videos de La Antroporadio, que te recomiendo a continuación:

La Esperanza como principio de vida (primera parte)

<https://www.youtube.com/watch?v=Is6MMUPnuf0&t=12s>

La Esperanza como principio de vida (segunda parte)

<https://www.youtube.com/watch?v=yWwh1DD6oCA&t=15s>

A continuación, veremos proyectos artísticos, de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que ven en la utopía y en la esperanza un proyecto viable para transformarnos a nosotros mismos y a la sociedad respectivamente, que creen que un porvenir diferente es posible y que se aferran a una auto revisión constante porque asumen y comprenden que somos sujetos históricos, y que la historia es aquello que nosotros decidamos hacer de ella.

Los siguientes proyectos, son el cierre y conclusión del Arte de Ser humano, sin embargo, no es una despedida o un fin del proyecto, todo lo contrario, es el comienzo de algo que ya ha comenzado a pasar y que no se puede detener, el humanismo inevitable del que habla Ernst Bloch que se está haciendo historia en las aulas de clase, en las calles, en los escenarios tanto políticos como artísticos, en el mundo que se baña de indignación y que grita ¡BASTA! en los corazones de quienes creemos que un porvenir mejor y diferente, más solidario, justo, democrático y alternativo, está más cerca de lo que creemos, que vemos en el arte un arma para combatir a la nostalgia y a la desolación, que vemos en la enseñanza artística un espacio pedagógico de

transformación, de formación de seres libres, autónomos, responsables, críticos de su entorno, inconformes e indignados soldados de la vida.

Los estudiantes que veremos a continuación, nos invitan a hacernos responsables de nuestra vida y de nuestras decisiones, porque al hacerlo, le respondo al poder que soy inmune a su discurso de esclavitud y enajenación, que no voy a ser cómplice de la devastación a la cual me quiere someter, entendiéndolo, que la revolución no es la pasiva y contemplativa espera de un mejor mañana, recluida en el discurso moralista o radical, que no debe ser asumida como un constante enfrentamiento entre fuerzas desiguales o la permanente derrota de la protesta social, sino por el contrario y aún mejor, la verdadera revolución profunda entendida como una autorevolución del sujeto, que por medio de la reflexión y la praxis, posibilita desde su subjetividad un porvenir más esperanzador y prometedor, un sueño que deja de ser discurso y se convierte en experiencia, un sujeto que nunca más volverá a estar solo y que le da sentido a sus ideales, convicciones, anhelos y esperanzas transformándose a si mismo, transitando el pedregoso pero digno camino hacia la libertad y defendiendo día a día su derecho primario a sobrepasar los límites del **Arte de Ser humano**.

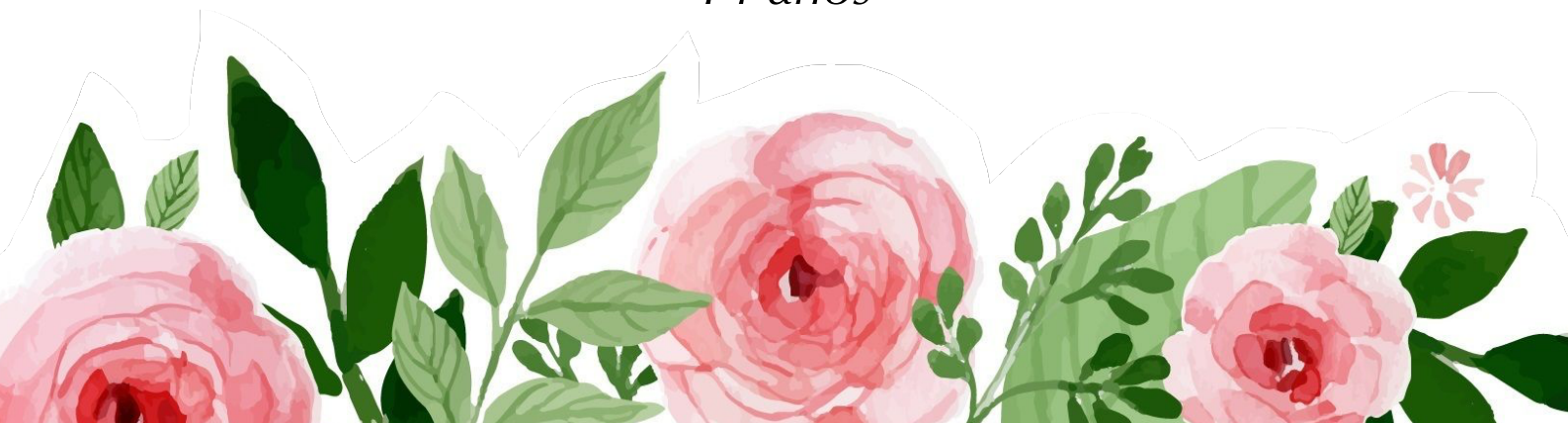
LA ERA DEL AMANECER

JESSICA PAOLA GUALTEROS PARADA

14 años

Como utopía se denomina la idea, ideación o representación de una civilización ideal fantástica e imaginaria, se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo ocurre sin conflictos y en armonía, tiene que ver con la posibilidad de creer en cosas mejores, que satisfacen más a el mundo y nos hagan ser más cercanos a la felicidad

Todas las personas hemos soñado al menos una vez con un mundo mejor, pero a veces los vemos muy lejano el poder cambiar el mundo, nos hemos sentido mal, sentimos que ya no vale la pena pensar en una solución y nos resignamos

Con mi obra de arte quise representar la visión de un futuro, que es posible soñar con un mundo mejor, que podemos construir un mundo diferente. Para hacerlo, pinte un ojo visualizando un puño, que significa apoyo y solidaridad, el puño de color negro con lo cual me refería a todas las personas que están siendo juzgadas por su color de piel , también quise representar a que todas las personas tenemos derecho a ser respetadas, también hice el logo de la igualdad de genero, y el puño lo pinte con algunas hojas y flores representando que el medio ambiente también debe ser respetado, que lo debemos de cuidar, los ecosistemas se están contaminando, los animales se están extinguiendo, los mares y ríos están llenos de basura y eso lo debemos de cambiar

Hice esta obra porque quería dar una reflexión del mundo y representar que lo podemos cambiar si las personas se informan, y además transmitir que podemos construir un mundo diferente, sin violencia, sin discriminación y con respeto, además se me hizo muy importante comunicar sobre la esperanza de cambiar nuestro futuro, y para mi, lo podemos hacer informando a los demás

Me gusto hacer esta obra principalmente porque puedo transmitir lo que siento, y además lo que yo sentí al escuchar la reflexión o la explicación de La Era del Amanecer, también porque hacerla me ayuda a saber por todo lo que esta pasando el mundo en este momento

Con el arte yo exploro mis emociones, sentimientos, gustos, mi forma de ser y lo que quiero ser, todos podemos ser artistas, sin el arte todo sería aburrido, además con el arte yo puedo representar lo que siento, gracias a el arte me puedo desestresar, y cuando pinto o dibujo me siento libre

Hacer esta obra me sirvió para conocer mucho más de las problemáticas de hoy en día e informarme, potenciar mis facultades técnicas, manuales y visuales, también trabajar más pulido, además realicé un ojo, algo que nunca había hecho en mi vida y me di cuenta de que no es difícil solo es esforzarse y trabajar duro

NICOLL DAYANNA LOMBANA QUIROZ

12 años

113

*Mi pintura se basa en la Era del Amanecer. **Escogí este tema porque desde mi punto de vista lo veo como una esperanza que se refugia en aquellos corazones de los que queremos un mundo mejor, nuevo y renovado lleno de armonía sin conflicto y justo***

Si tenemos la voluntad de tener e ir construyendo un mundo mejor lo podemos lograr contribuyendo con cuidar nuestro medio ambiente e ir construyendo un ambiente de paz

Cada amanecer es una oportunidad de vida donde aprovechar al máximo lo que la tierra nos brinda es un buen comienzo para lograr y tener fe en un mundo mejor

Hay que ser positivos, tener nuestras metas claras y ser perseverantes para alcanzar cada meta sin importar cuantas veces haya que insistir en el camino que se va recorriendo, nos enfrentamos con diferentes circunstancias vividas y cada una de ellas nos deja aprendizajes muy importantes y esto es lo que nos ayuda a ir mejorando hasta conseguir nuestras metas

La minga

LUIS FELIPE TORRES TABARES

12 años

Yo, Felipe Torres quise representar una problemática social de nuestro país Colombia que es La Minga, yo pinté una representación de la minga colombiana ya que la misma representa los problemas y la lucha del pueblo hacia los problemas nacionales y mundiales como los son la pobreza, la desigualdad, y la discriminación. Lo hice en un lienzo, el fondo es la bandera Pithawa y el camión representa la minga y es donde están los indígenas y campesinos

Me parece muy importante la minga ya que es la comunidad que ayuda y representa a nuestro país Colombia y es increíble que las personas que más nos ayudan y que nos representan tengan que luchar por reclamar sus derechos para que tengan lo que todo ser humano se merece, la igualdad y la equidad y el respeto como persona y comunidad

Con mi proyecto yo quise representar también la devastación ecológica global, a partir de los campesinos porque son los que nos enseñan que debemos cuidar la tierra, porque es el lugar donde vivimos, sino lo hacemos, nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos

La utopía y la esperanza

JUAN DAVID CALDERON NOMELIN

12 años

La Esperanza viene de esperar, y éste a su vez del latín “esperare”. La esperanza puede ser vista como un sentimiento, un valor o un estado de animo. Lo cierto es que está directamente asociada a algo positivo, es aquella sensación de que se está esperando que ocurra algo bueno en un momento dado

Utopía es el ideal a través del que se representa una civilización perfecta, algo fantástico, imaginario. En este sentido, como utopía también se puede considerar un modo optimista de concebir cómo nos gustaría que fuera el mundo y las cosas

Me gustó este tema ya que representa la esperanza que tenemos todos nosotros en esta situación tan difícil que estamos viviendo y es un tema muy bonito para reflexionar sobre todo los que esta pasando en todo el mundo

Lo que me motiva es a seguir trabajando más es mis obras y que de todas las obras que he hecho esta es en la que más tiempo he invertido y estoy muy orgulloso de eso y me motiva a seguir dibujando y creando más obras

Para mi es una forma en el que todas las personas podemos expresarnos, poder fomentar nuestra creatividad, y a tener un pensamiento reflexivo sobre lo que estamos viviendo

Hacer esta obra de arte me sirvió a que en medio de esta crisis podemos salir adelante y que la esperanza es algo que todos tenemos en mitad de todo esto y esta obra me ayudó a pensar sobre todo lo que hemos pasado en este año 2020

STEFANNY NATZAYA LOPEZ GUEVARA

14 años

El arte para mi es el lenguaje perfecto para expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que te da miedo, lo que quieres entender, las ideas que tengo y lo que me surja, el arte es mucho mas que una manualidad, es una forma de resistir

Creo que el arte es importante en los colegios, porque por lo menos a mi, este año la clase de artes me permitió entender el tema de la pandemia y la cuarentena, me ayudó a recordar que uno muchas veces no valora las cosas sino hasta que las pierde, esto también me ayudó a que mi creatividad y mi imaginación vuele, a aprovechar el tiempo libre en cuarentena, hice dibujos, pinturas, me ayuda a prender mejor las cosas porque en virtualidad el aprendizaje se me ha dificultado

La violencia contra la mujer es todo acto que resulte o pueda tener como resultado daños físicos, psicológicos o sexuales

La mayoría de casos donde se presenta tal violencia a la mujer es en la violencia intrafamiliar. La violencia contra la mujer se inicia cuando hay insultos gritos golpes, entre otros, también cuando hay acoso por parte de las personas machistas, o también cuando se discrimina por medio de políticas publicas, por ejemplo que el sueldo de una mujer sea significativamente mejor que el de los hombres

*Yo hice esta obra ya que la mujer ha sido maltratada durante muchos años y no ha sido valorada solo por ser mujer. Quiero resaltar al feminismo como una forma de lucha que busca cambiar la forma de relacionarnos para romper las desigualdades entre mujeres y hombres y **construir un mundo más justo en el que las mujeres también sean protagonistas de la historia y de su propia historia***

*El feminismo no es solo una ideología sino un movimiento, social y político, que busca cambiar las cosas y lucha para conseguirlo. **Además, el feminismo no persigue que las mujeres tengan “los mismos derechos que los hombres”, sino sus propios derechos, como por ejemplo el derecho al aborto, que no pueden compartir con los hombres. Porque el feminismo lo que busca no es “acercarse a los hombres” sino hacer las cosas de otra manera diferente que sea más justa para todas y todos***

Lo que me motivo hacer esta pintura es demostrar el poder fuerza y apoyo entre nosotras, El arte para mi es una forma de expresarme y esto lo puedo representar por medio de pinturas dibujos, también, esta pintura me ayudó a reflexionar más sobre la violencia contra la mujer ya que todos los días hay mas violencia y mas feminicidios

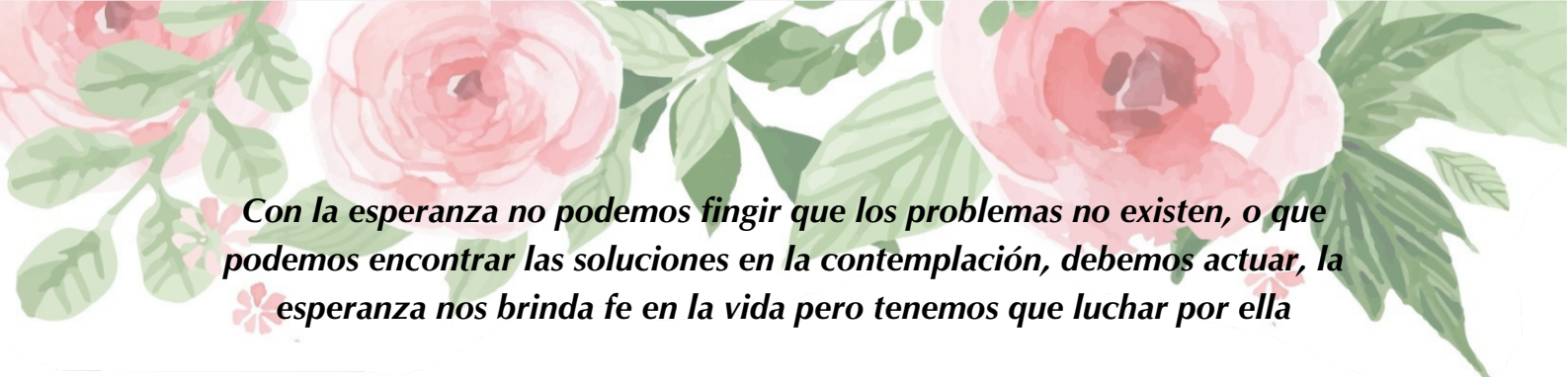

La esperanza

SAMUEL FELIPE MORENO LEDESMA

14 años

Con la esperanza no podemos fingir que los problemas no existen, o que podemos encontrar las soluciones en la contemplación, debemos actuar, la esperanza nos brinda fe en la vida pero tenemos que luchar por ella

Tener la confianza de saber que todos estos problemas no son eternos, que las dificultades se superaran y las heridas sanaran poco a poco. Miramos a todos lados buscando una señal de esperanza, unos esperan un milagro venido del cielo, otros buscan aferrarse a su antiguo egoísmo, aprovechando el momento para obtener ganancia, otros buscan al miedo como su mejor refugio

Lo que quiero mostrar en mi pintura es que siempre estará ese destello de luz que nos brindará la esperanza para seguir adelante y nunca perder la fe y que se puede salir adelante pase lo que pase

¿Por qué es importante la Educación Artística en los colegios?

La enseñanza artística en las escuelas nos ayuda a niños y niñas a conocernos mejor a nosotros mismos, manifestar nuestro mundo interior y plasmar nuestra imaginación y creatividad. Esta enseñanza se puede gozar de diferentes modalidades tales como con la pintura, el teatro, el baile, el dibujo o el canto.

*En definitiva, una actividad que se relaciona con los sentidos. **Cuando aprendemos arte en el colegio es muy importante para nosotros, ya que si se enseña de manera adecuada, nosotros los alumnos podemos conseguir importantes avances a nivel personal, en nuestra vida social y en nuestro proceso académico***

¿Qué es el arte?

La definición de arte es compleja y a través de la historia siempre ha sido discutible, no existe un convenio unánime entre historiadores, filósofos y artistas. En todo el tiempo se han dado varias definiciones de arte, entre ellas: «el arte es el recto ordenamiento de la razón» (Tomás de Aquino); «el arte es eso que instituye su propia regla» (Schiller); «el arte es el estilo» (Max Dvořák); «el arte es expresión de la sociedad» (John Ruskin); «el arte es la independencia del genio» (Adolf Loos); «el arte es la idea» (Marcel Duchamp); «el arte es la novedad» (Jean Dubuffet); «el arte es la acción, la vida» (Joseph Beuys); «arte es todo eso que los hombres llaman arte» (Dino Formaggio); «el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad» (Pablo Picasso).

WILSON ESTEBAN SEGURA BELTRAN

15 años

Es una obra que hice para reflexionar el daño que de forma consciente o inconscientemente estamos causando todos los días, desde contaminar el aire manejando en exceso un carro, hasta botar un papel pequeño en la calle, ya que todo cuenta

*Esta obra no tiene el poder de convencer a todas las personas, pero se que a través del arte las personas pueden saber y darse cuenta del dolor de nuestro mundo, **espero que poco a poco todos juntos nos ayuden a transmitir el mensaje a todas partes del mundo pues solo tú decides si “ayudar o destruir”***

*Los jóvenes somos la nueva generación del siglo XXI y por lo tanto debemos traer cosas nuevas, cosas que aporten, cosas que influyan a que el mundo sea mejor empezando con la supresión de juzgar a las personas y los estereotipos, **que mejor forma de hacerlo que por medio del arte, porque a través de él, podemos problematizar los errores del pasado para aprender de ellos y mejorar como comunidad***

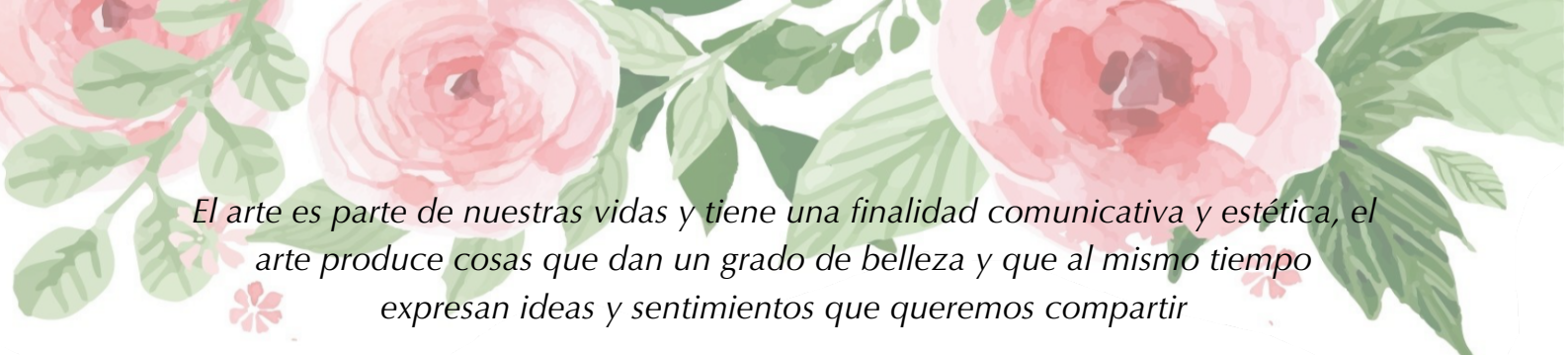
Gracias al arte los jóvenes que somos el futuro podemos tener diferentes perspectivas de la vida, tener ideas innovadoras que sean diferentes y que busquen el modo de cambiar el mundo para mejor no para peor, por ejemplo, gracias a que el arte me enseñó que mi opinión debe ir más allá de lo que ya sé, quiero lograr que las personas veamos que nuestra ideología de cambio puede lograr una sociedad más igualitaria y menos personas discriminadas, esto, por medio de mi voz y mi esperanza

JULIETH DAYANA MOYA CARRANZA
NICOL VALENTINA VELAZQUEZ ARAQUE

15 y 15 años

El arte es parte de nuestras vidas y tiene una finalidad comunicativa y estética, el arte produce cosas que dan un grado de belleza y que al mismo tiempo expresan ideas y sentimientos que queremos compartir

El arte sirve para alimentar la creatividad, la imaginación, da un pensamiento crítico y da una reflexión constante, ayuda a formar personalidades responsables y sinceras, ayuda a recuperar el derecho de expresarse de una manera justa y libre promueve trabajos en equipo, motiva el aprendizaje

Tiene una importancia el arte, el arte es como un motor que nos impulsa a ver más allá de la realidad, que nos ayuda a promover emociones y hacer ver a los demás las cosas que estamos pensando, por eso nos ayuda a comunicarnos, a encontrarnos con nosotros mismos y con los demás

El arte es algo muy personal todos tienen su forma de ver el mundo, de expresar su vida, sus sentimientos sus pensamientos, de expresarse a sí mismos como personas

El arte engloba las creaciones realizadas por el ser humano expresa emociones sentimientos estados de ánimo ideas y formas de pensar del momento histórico en el que nos toca vivir, las teorías del arte son una expresión de lo que somos en forma símbolo.

¿Por qué es importante la educación artística de los colegios?

Nosotras consideramos que es importante la educación artística en los colegios ya que es una ayuda hacia nosotros para conocernos mejor, buscar nuestros sueños, nuestros sentimientos por expresar y es una manera diferente de ver la educación y salir de lo común.

¿Qué papel cumplió el arte en tu vida en tiempos de pandemia y virtualidad, qué te aportó la clase de arte?

*El papel que cumplió el arte en nuestra vida en tiempos de pandemia y virtualidad es que **nos ayudó a ver desde otro punto de vista la realidad que estamos enfrentando, facilitando el acceso a la información sobre lo que estamos viviendo y a la expresión de nuestros sentimientos, a conocer las limitaciones que nos dan todas estas problemáticas mundiales y lo que podemos hacer para superarlas***

Un espacio para vivir y soñar
KEVIN ANTONIO RUIZ CICUA

14 años

A través de esta pintura quiero dar a conocer una imagen en la cual se demuestra la creatividad y el deseo por un momento, así sea mínimo, de tranquilidad, ya que normalmente se vive en la presión y el estrés que los suburbios nos proporciona, negativamente

En la imagen se puede apreciar un sujeto pescando, rodeado del sonido de paz y tranquilidad que proporcionan las cascadas, los animales y el silbido de los arboles. La cabaña representa la invasión que el hombre a proporcionado hacia los ecosistemas y hábitat

También el sol y sus dos nubes acompañándolos, significa algo, y es que la contaminación en este lugar no ha llegado a esconder su maravilloso brillo y resplandor. Las partes amarillas, cafés y verdes, representan tres estaciones del año: verano, otoño y primavera. Exceptuando el invierno, porque representa el frío, la tristeza y la desesperación

LAURA VALENTINA SANCHEZ RUIZ

13 años

Frente a mi lienzo en blanco imaginé que así es la vida, tienes un espacio en blanco para crear pero lo difícil es hacerlo, tomar la decisión. En mi obra quiero expresar la vida, donde se origina, de donde me alimento, que sale de mí hacia el mundo. **Tengo una firme confianza que nuestra realidad se puede cambiar, que nosotros los jóvenes podemos contribuir al mundo para dejar de lado al hombre consumista y volver a nuestra espiritualidad que sin duda está atada a nuestra raíces** y esas raíces emanan de la tierra y se conectan directamente con el cosmos

Mi mente es un universo lleno de colores que expresan a los demás la realidad de mí ser, lo represento por medio de esos colores que al mismo tiempo son mis ideas, **quiero gritarle al mundo que podemos cambiar, que los seres humanos somos más que dinero, que podemos compartir sin prejuicios, que no es una utopía sentirnos uno mismo, todos aportando a un mismo fin**, es por ello que debemos volver a nuestra raíz

El arte es un mecanismo para enfrentar las grandes crisis del siglo XXI. Los jóvenes necesitamos espacios para poder expresarnos mediante el arte. Freire dice que la pedagogía es cuidar al otro, es ayudar a que el otro sane, es ayudar a que crezca

Los docentes tienen una vocación al cuidado de la humanidad, los docentes guardan la esperanza la utopía, el sueño de que el mundo puede cambiar y ser un lugar mejor para todos, pero la utopía no es pensar que los cambios se van a hacer por ti sólo, **la esperanza necesita de la practica para así volverse realidad**

El arte es un ejercicio de libertad y autonomía

¿Por qué debemos hablar de arte en tiempos de crisis culturales, económicas y hasta sanitarias como en la pandemia?

Es súper importante porque el arte nos permite rescatar la libertad, para pensar mis maneras de actuar, para incluir la crítica en mi vida. Me gusta el pensamiento Schiller porque dice que cuando los hombres se abren a la creación es entonces cuando dejan de asumir un estado de pasividad y de esclavitud y comienzan a buscar para sí mismo y para sus semejantes la libertad

*El hombre se vuelven esclavo de la naturaleza porque sólo se limita a observar la naturaleza y pierden su capacidad de juicio. También me encanta el concepto que tiene Read qué es que vivir sin el arte es como robarle la libertad al ser humano, **vivir sin el arte es sumir a la sociedad en la devastación, la violencia, en el odio, y en la indiferencia.***

Me encanta la pregunta que hace Freire ¿estamos formando para la domesticación o para la autonomía?

Los seres humanos somos las decisiones que tomamos y las consecuencias que trae consigo. Alguna parte de la población piensa que el sentido de vivir es la felicidad, entonces yo busco la felicidad por encima del otro sin importar las consecuencias que traiga, aunque tenga que explotar al otro o discriminar al otro, **yo por el contrario pienso que el sentido de la vida es la libertad**

Necesitamos de la educación artística porque es un mecanismo que nos va a permitir construir un mundo diferente. Muchas veces asumimos que la barbarie, la devastación ecológica global, la desigualdad, la violencia es la única realidad viable, la devastación del capitalismo moderno nos obliga a creer que aunque en nuestra sociedad haya un potencial prometedor debemos asumir que la barbarie tiende a dominar y estoy en desacuerdo con esto

¿Por qué hice esta obra de arte?

Porque quería expresar el origen de la vida y considero que todo es un ciclo, partimos de la tierra negra aunque seamos blancos, rosados, azules llegamos al mundo por medio de una mujer que no duda en amamantarnos, llenarnos de sabiduría y transmitirnos sentimientos y conocimiento

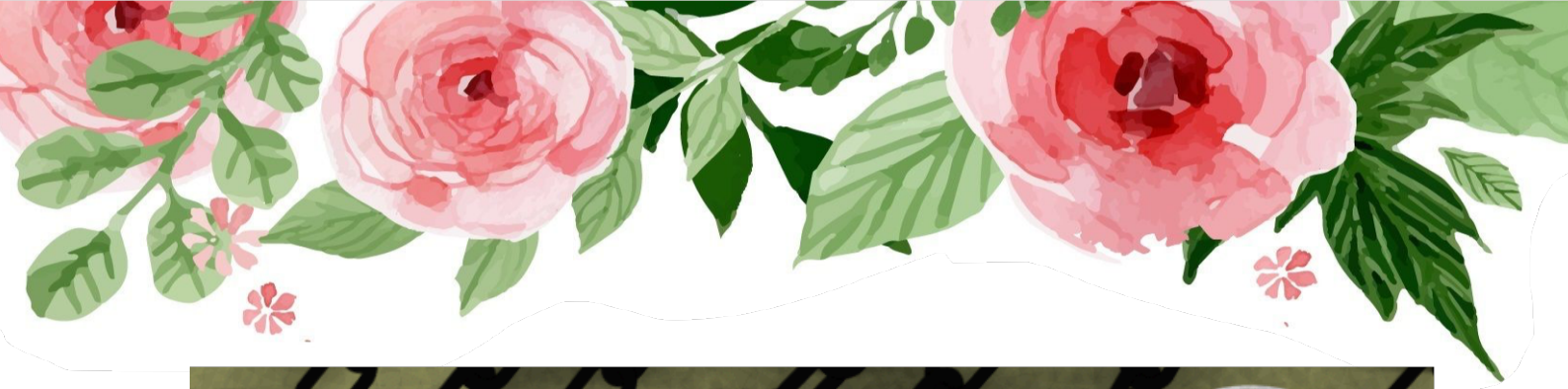
Luego todas las experiencias las almacenamos en nuestra cabeza, en nuestra sangre y salen al mundo por medio de ideas, palabras, expresiones a conformar un cosmos que nuevamente regresa a las raíces. Yo me enfoqué en la utopía de un mundo mejor, llegué a la conclusión que el mundo está dentro de nosotros, que depende de nosotros cambiarlo

¿En qué me ayudó o me aportó hacer esta obra de arte?

Me ayudó a seguir creyendo en mis sueños, a continuar con la esperanza de que los seres humanos podemos cambiar, que podemos ser agradecidos con la vida, con nuestro Dios creador y con todo lo que nos rodean. Me ayudó a seguir creyendo en mí y en mis ideales

¿Cómo abordé la obra de arte?

Primero organicé mis ideas, al principio quería hacer muchas cosas pero a la hora de hacerla no todo lo que tenía planeado lo hice, cuando empecé a pintarla me sentí muy ansiosa y llegue a pensar que no podía hacerlo, **una vez cogí confianza con el pincel deje expresar a mis manos dirigidas por mi mente y me perdí en ella misma** dándome cuenta de que no soy tan mala pintando y dejando un deseo de hacer muchas más

OLGA DAYANNA VELASQUEZ TINJACA

11 años

En mi trabajo de artes quiero expresar que siempre hay una esperanza en el mundo, que debemos cuidar nuestro propio hogar, que es nuestra responsabilidad no dejar morir la esperanza que vive en cada uno de nuestros corazones

La reflexión que quiero compartir es que cuidemos lo que nos dieron que a pesar de todo, esta pandemia nos ha ayudado a reflexionar y a cuidar el planeta. He visto que la contaminación durante la cuarentena ha bajado, y eso nos dice que si podemos mejorar el planeta y que depende de nosotros la reconstrucción de nuestro hogar

*Me gusta la clase de artes porque en todas estamos escribiendo y copiando en los cuadernos, pero en artes hay otras formas de trabajo, me ayuda a salir de la rutina y a salir del estrés, no es en vano que en el psicólogo les digan a las personas que dibujen. **Me gusta también de la clase de artes que todas las clases son muy reflexivas, me permiten ver el mundo de otra forma desde otra perspectiva***

JIMENA ALEJANDRA DAZA PACHECO

11 años

En mi pintura yo quise reflejar las problemáticas que hay en el mundo como la contaminación, la deforestación, el racismo y la desigualdad, pero a pesar de todo esto, siempre va a estar Dios para ayudarnos, la esperanza, el sueño de un mundo mejor

*Yo pienso que **todos hemos pensado en dejar un planeta mejor para el futuro, pero ¿cuándo nos hemos preguntado si dejaremos mejores seres humanos para el planeta?***

Quise representar en mi obra como un niño que aprende el respeto y la honradez dentro de casa, a través del ejemplo de sus padres, crecerá y se convertirá en un adulto comprometido en todos los aspectos, incluso en el respeto a nuestro planeta

Podemos ver en mi pintura como sí existen una serie de problemáticas super amplias y complejas en el mundo, pero al mismo tiempo, existe el perdón representado por medio de las manos apretadas, existe la igualdad de género, la libertad, el medio ambiente limpio

*Lo que quiero es que nos preguntemos ¿qué mundo tendremos en el 2050? Pienso que si seguimos sin cuestionar nuestros actos, moriremos antes de lo que pensamos, sin embargo, también **pienso que si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestros actos, nuestras decisiones, podremos tener un mundo mejor, mas limpio, mas justo. La esperanza se hará realidad cuando asi mismo lo decidamos***

Bibliografía:

Libros

- Silvestre, Federico López, (2010). *Darwin y el sentido de la belleza*. Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Historia del Arte
- Camitzer, Luis, (2012). *La Enseñanza del arte como fraude*. Post Meta publicación.
- Artículo. Revista Europa press de navarra, (2019). “Un investigador de la UPNA analiza el impacto de la eliminación de la Música en Primaria como asignatura obligatoria”
- Schiller, Friedrich. (1795). *Cartas Sobre la Educación Estética del Hombre*.
- Camilloni, Alicia R. W, (2007). *El saber didáctico*.
- Bodenmann Ritter, Clara. Joseph Beuys, Antonio Machado, (1995). *Cada hombre un artista*. Madrid.
- Kant, Immanuel, (1787). *Critica a la razón practica*.
- Platón, (381 a. C.). *La república*.
- Lessing, Gotthold, (1780). *La educación del género humano*.
- Ruiz Carlos, Enrique, (1986). *formación integral del ser humano y la Educación por el arte*. ensayo
- Herbert Read. (1982). *educación por el arte*.
- Marin Viadel, Ricardo, (2003). *Utopías Visuales y educativas: la educación artística como aprendizaje de la libertad*.
- Zemelman, Hugo, (1989). *De la Historia a la Política. La experiencia de América Latina*. Biblioteca americana latina. Actualidad y perspectivas.
- Vega Cantor, Renán, (1999). “*El caos planetario, ensayos marxistas sobre la miseria de la mundialización capitalista*”

- Galeano, Eduardo, (1996). *La ecología en el marco de la impunidad*.
- Marx, Carl. (1844) *Manuscritos económico-filosóficos*.

Artículos, revistas, reportajes, videos y otros:

- Letras libres, *el poder de la voz y el sentido político del silencio*. Rebecca Solnit. (2019)
- Ramón Ramón, *conectando personas compartiendo proyectos, relación entre la radio y la política: el antes y el ahora*, (2018)
- Razón y palabra, *Hacia un Nuevo Modelo de Comunicación Social: La Radio Ciudadana*, Javier Esteinou, (2005)
- Open mind BBVA, *El papel de los nuevos medios en la política*, Diana Owen, (2019)
- Diapositivas. *la radio y su influencia en la política y la cultura*, (2013)
- Revista de educación social, *la radio como herramienta de integración comunitaria*, María Rodríguez Herrero, Oscar Pérez López, (2018)
- Entrevista: *Mentes del Sur*, Hugo Zemelman, (Serie Cerezo Editores) Filosofía y Política
- La precariedad en la era del poscapitalismo. *El bajo crecimiento económico, la desigualdad y la precariedad ponen en entredicho la promesa del ascenso social: dos libros recientes analizan esta nueva "sociedad del descenso"*. Ricardo Dudda. (2018)
- Revista: el economista, *9 datos sobre la desigualdad en el mundo*. Rodrigo Riquelme (2017)

¿Cómo el artista se preserva, empero, contra las depravaciones de su tiempo, que lo cercan por doquier? Despreciando su juicio. Mire hacia lo alto, hacia su dignidad y hacia la ley, no hacia abajo, hacia la felicidad presente y las necesidades. Estampe el ideal en la ilusión y en la verdad, estámpelo en los juegos de su fantasía y en la gravedad de sus actos, imprímalo por fin en todas las formas sensibles y espirituales y proyéctelo en silencio hacia el tiempo infinito. Impetuoso en demasía para moverse en ese medio apacible, el divino espíritu creador se lanza a menudo, sin intermediario, sobre el presente y sobre la vida activa, y emprende la tarea de transformar la materia informe del mundo moral. De manera apremiante la calamidad de su especie toca al hombre sensible, y mucho más todavía su envilecimiento; el entusiasmo se inflama, y el anhelo ardiente, en las almas vigorosas, ansía con impaciencia la acción.

Friedrich Schiller

*Gracias por leer, por escuchar,
por participar y por pertenecer*

*Escrito con amor a la vida y a mi familia
Con respeto a la pedagogía y
afecto infinito a mis estudiantes
Con miedo al silencio y atrapado en el arte
Diciéndole a la muerte cada día,
que hoy no la acompañaré*

Miguel Ángel