

El modelado en arcilla para mejorar la calidad de vida de las reclusas de la cárcel de mujeres la Magdalena de la ciudad de Popayán, una propuesta desde la revisión bibliográfica

Álvaro León Correa Aguirre

Paola Andrea Ramos

Mónica Viviana Rengifo Dorado

Licenciatura en Educación Artística y Cultural, Fundación Universitaria de Popayán

Investigación y proyecto de grado III

Directora de proyecto

Maestrante Yady Esperanza Ramírez

Mayo 2021

Agradecimientos

*Nuestros agradecimientos a Dios por ser inspirador y darnos la fuerza para culminar este
anhelado proceso.*

A nuestras familias por su incondicional respaldo y amor.

*A todas aquellas personas que nos apoyaron e hicieron posible el desarrollo del trabajo de
grado, en especial a la docente Yady Esperanza Ramírez por acompañarnos y asesorarnos, por
su paciencia, confianza y enseñanzas.*

A nuestros amigos por los lazos de hermandad que tejimos juntos.

*A la Fundación Universitaria de Popayán y a la Facultad de Educación
por permitir llevar a cabo este proyecto.*

Tabla de contenido

Introducción	5
Resumen general	7
Abstract	8
Capítulo I: Sentir, pensar y expresar desde la arcilla	9
El proceso de reinserción social	15
El modelado en arcilla como lenguaje artístico	16
Capítulo II: Arte como expresión	23
El uso del arte en el proceso de comunicación	25
Capítulo III: El modelado en arcilla como herramienta pedagógica	29
Obra de creación	36
Implementación	39
Conclusiones	49
Limitante	51
Anexos	52
Actividades capítulo I: Sentir, pensar y expresar desde la arcilla	52
Actividades capítulo II: Arte como expresión	59
Actividades capítulo III: El modelado en arcilla como herramienta pedagógica	64
Recomendaciones	69

Referencias

Introducción

La propuesta de investigación, nace como una inquietud por lograr un acercamiento sobre las realidades vivenciadas al interior de la cárcel de mujeres la Magdalena de la ciudad de Popayán, y cómo desde la innovación a través de un kit de modelado en arcilla, posibilitar una práctica y un espacio generadores de condiciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las reclusas, que se han visto agravadas debido a las situaciones que presentan algunas cárceles de Colombia como: el hacinamiento, condiciones de salubridad, violencia sexual, infraestructura, falta de espacios laborales y de políticas adecuadas direccionadas a abordar problemas propios de la condición femenina, entre otras. Estos aspectos, y el hecho de estar en privación de la libertad, traen consigo consecuencias psicológicas importantes, que afectan la calidad de vida de la población carcelaria y que se manifiestan en una serie de respuestas y desordenes afectivos, cognitivos y emocionales; por lo tanto, se ve la necesidad de una intervención educativa que contribuya a transformar los estados de ánimo generados en estos ambientes de reclusión a través del arte.

Hay que reconocer que, en la reclusión de mujeres de la ciudad de Popayán, su directora se ha interesado por abrir espacios encaminados a fomentar procesos educativos y de formación, dentro de los cuales, se quiere ser partícipe con el aporte formativo y terapéutico desde el Arte terapia, que permita canalizar y expresar emociones difíciles de manifestar o controlar, resultado de las problemáticas y realidades particulares vividas por cada una de las reclusas. Las diferentes situaciones que enfrentan las reclusas, como la capacidad de adaptación y de resiliencia para sobrellevar la ausencia de sus familiares y propios problemas, se han convertido en factores generadores de cuadros de depresión y estados de ansiedad; por tal razón se ve oportuno que, desde el modelado en arcilla se pueda contribuir en este proceso a mejorar la calidad de vida de

las reclusas de este centro penitenciario, transformando un espacio físico que posibilite la sana convivencia, en el que se puedan expresar libremente a través del arte como medio terapéutico.

De igual manera, se pretende que esta expresión artística, sea un medio que les permita entrar en un proceso de autodescubrimiento y transformación de pensamientos y actitudes al estar en contacto con la materia prima y al crear libremente.

Por otra parte, mientras se establece la arcilla como medio o herramienta educativa que permita construir un proceso formativo, encamina a las internas a reducir el estrés durante su modelado como proceso terapéutico; por tanto, se plantea este proyecto, no solo como una práctica artística, sino como un proceso pedagógico, que implica replantear, construir procesos y experiencias propias de enseñanza-aprendizaje en una práctica recíproca a través del uso de una metodología desde la investigación creación.

Resumen general

Los referentes bibliográficos, sobre la situación anímica que se presenta dentro de las cárceles de mujeres, evidencian situaciones que llevaron a niveles de estrés y ansiedad, provocados por la condición de reclusión de las internas, ocasionando un deterioro de su calidad de vida.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, nace la propuesta de investigación, donde, a través del modelado en arcilla, se busca contribuir al mejoramiento de su calidad de vida por medio del Arte-terapia como eje transversal y labor formativa, que genere conocimientos e interpretación de aspectos culturales, sociales, emocionales y personales.

De acuerdo al problema y a la pregunta de investigación planteados, la implementación de la presente propuesta se llevó a cabo bajo la metodología investigación creación, teniendo en cuenta aspectos cualitativos que convergen con esta metodología, que permiten analizar e interpretar las actitudes de las internas, y a su vez precisa el impacto del trabajo en arcilla como medio canalizador de estrés.

La revisión bibliográfica planteada, pretende servir de herramienta pedagógica y didáctica, que conlleve a la construcción o reconstrucción del pensar, sentir y expresar, posibilitando el bienestar mental y emocional, en procura de mejorar la calidad de vida de las reclusas, a través de la expresión artística desde el modelado en arcilla.

Palabras claves: Arte terapia, modelado en arcilla, reclusas, sentir, pensar, expresar, calidad de vida, obra de creación.

Abstract

The bibliographic references, on the emotional situation that occurs within women's prisons, show situations that led to levels of stress and anxiety, caused by the inmates' condition of confinement, causing a deterioration in their quality of life.

Considering the aforementioned, the research proposal is born, where, through clay modeling, it is sought to contribute to the improvement of their quality of life, through Art-therapy as a transversal axis and formative work, that generates knowledge and interpretation aspects cultural, social, emotional and personal.

According to the problem and the research question posed, the implementation of this proposal, was carried out under the research creation methodology, considering qualitative aspects that converge with this methodology, which allow analyzing and interpreting the attitudes of the inmates, and in turn to determine the impact of clay work as a channeling medium for stress.

The proposed bibliographic review aims to serve as a pedagogical and didactic tool, that leads to the construction or reconstruction of thinking, feeling and expressing, enabling mental and emotional well – being, in an attempt to improve the quality of life of inmates, through artistic expression from clay modeling.

Keywords: Art therapy, clay modeling, recluses, feeling, thinking, expressing, quality of life, creation work.

Capítulo I: Sentir, pensar y expresar desde la arcilla

Resumen

Sentir, pensar y expresar es un derecho de todos, este capítulo se construye desde una revisión bibliográfica, que nos permite dar cuenta, de cómo crear un espacio dentro de la cárcel, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres que se encuentran ahí reclusas, que, en palabras de Ruiz (2017) “es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva” (Pág. 118). Asimismo, Ruiz (2017) aborda la propuesta de Sen que orienta el desarrollo de habilidades y capacidades en sentido de una autorrealización personal, con la cual se pretende abordar por medio del uso de la arcilla como un medio artístico y terapéutico, en busca de exteriorizar emociones difíciles de manifestar espontáneamente.

Para entender mejor cómo el uso de la arcilla interviene en un proceso que genera bienestar, García (2015) citando a Dewey (2008) manifiesta que “todos los órganos de los sentidos son utilizados cuando el ser humano experimenta el sentido de la vida inmediata, esa experiencia directa que tiene el hombre y logra en él un carácter significativo para su vida” (Pág. 45). Esta afirmación nos muestra, cómo a través de los sentidos las personas experimentan sensaciones que pueden conllevar a procesos de autoconocimiento, en pro de la construcción de una identidad personal en el momento de entrar en contacto con la arcilla, con esta finalidad se espera lograr un cambio en su manera de sentir, pensar y expresar para transformar aspectos generadores de estrés que quizás presenten algunas de ellas, en momentos de autoconocimiento y autoestima que las favorezca, dado que es un contexto que las priva de la libertad física y altera su integridad. A raíz de esto, se manifiestan una serie de conductas desatadas como consecuencia de dicha medida,

donde las oportunidades son muy escasas; por este motivo, se ha propuesto el lenguaje artístico desde las artes plásticas con el modelado en arcilla, como medio y herramienta que pueda estimular en las reclusas un desarrollo personal, que les muestre una manera diferente de afrontar la vida desde el manejo propio de sus emociones por medio del arte terapia, para contrarrestar sucesos adversos y sanar lo que sienten y piensan, mejorando su capacidad de adaptación, resiliencia y preparándolas de manera positiva para la resocialización.

El trabajo con la arcilla posibilitará un proceso de transformación, generador de bienestar, en el cual las internas de la cárcel la Magdalena de la ciudad de Popayán pueden plasmar sentimientos y experimentar por medio de este fácil y maleable material permita un proceso que esté respaldado por las concepciones de diferentes autores tales como Elbrecht y Antcliff (2014), citado por López y López (2017) los cuales consideran que

La interacción con los materiales artísticos y en especial con la arcilla, da como resultado la vivencia de experiencias cenestésicas, así como de acciones físicas y que los movimientos de liberación de energía de la persona que se producen en el proceso, así como la sensorial del material se centra en la experiencia de especialmente dos sensaciones: las externas y las internas. (Pág.473)

Este capítulo se abordará también, a partir de datos que develan los lenguajes artísticos que han tenido cabida en diferentes centros penitenciarios como antecedentes, que permitieron identificar claramente el lenguaje artístico, oportuno y novedoso para llevarlo a cabo en ese contexto. Teniendo en cuenta el tipo de población con la cual se pretende trabajar, se propone desde la formación artística, el rescate y fomento de la cultura y el arte, contribuyendo a la transformación educativa y social desde un espacio que propicie un bienestar emocional, mientras se enseña y se aprende recíprocamente. El proyecto tiene un enfoque social para beneficiar a

mujeres caucanas y del resto del país, aisladas e invisibilizadas de la sociedad y que necesitan ser tenidas en cuenta e insertadas al proceso educativo desde los lenguajes artísticos, en pro de una reinsertión social constructiva.

En la investigación realizada, encontramos como antecedente internacional que el sistema penitenciario español, ha tenido un desarrollado transformador, generando cambios en estos centros para facilitar el acercamiento a los artistas y la cultura, tanto como ONGS y organizaciones que estén comprometidas socialmente con esta población aislada de la sociedad.

En el libro Arte, cultura y cárcel del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2014), se menciona como se utiliza el arte para provocar un cambio en la vida de las personas privadas de libertad y en las palabras de los coordinadores del libro, Tais Vidal y María Ruiz, se

Resaltan ejemplos sobre la adquisición de nuevos valores, con caminos desde el Arte y la creatividad como brújula para la inclusión social; donde con una mirada alentadora, las autoras nos introducen en los pequeños cambios, en las vidas de las personas que viven en régimen penitenciario, donde nos dejan entrever los corazones de personas anónimas y con emociones enrejadas, con una mirada marcada por la esperanza, con acciones que empiezan a ser una realidad en la intervención social en los centros penitenciarios. (Pág. 15)

Esta reflexión muestra la importancia de recordar que entre las rejas existen personas que no pueden ser marcadas como anónimas a consecuencia de los errores cometidos, se reconoce que son seres humanos que poseen un corazón como un cofre, que guarda emociones deseos, anhelos y esperanzas. Así mismo, con los anhelos y la voluntad de ayudar se reafirma la intención del grupo de servir desde el arte, a partir de una intervención humanizadora que posibilite el sentir, pensar y expresar estas emociones desde el modelado en arcilla, en procurar un bienestar colectivo, con manifestaciones que se proyecten desde lo individual y que les permitan ver que es posible construir país, aún desde lugares o espacios que pocos verían fructíferos.

Para adéntranos más en el tema, es necesario mencionar algunos artistas y gestores culturales que se han involucrado en actividades recreativas, artísticas y culturales que se han realizado dentro de algunas cárceles de Colombia, en busca de acompañar y brindar a las personas privadas de libertad un momento de entretenimiento. Cabe resaltar, que en estos sitios de reclusión existen poblaciones multiculturales provenientes de muchas regiones del país, identificadas por su idiosincrasia, lo cual hace más rica la cultura colombiana.

Nuestro país se localiza al noroeste del continente de América del sur, está dividido en 32 departamentos y un distrito capital (Bogotá); además, cuenta con seis grandes regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e insular. Las cuales fortalecen al país con características culturales diferentes que enriquece a cada territorio; desde la cultura que también se vivencia al interior de las cárceles se pueden resaltar grupos de artistas como Lucas Ospina, quien dirige la clase de Arte y Cárceles de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes, creador del proyecto La Cuarenta en la cárcel modelo de Bogotá.

Es bien sabido que a pesar de que muchos grupos apoyan los sistemas carcelarios desde muchos ámbitos, también se genera una promoción de los trabajos realizados dentro de estos planteles como son las artesanías, trabajos en madera entre otros y que son expuestos en diferentes eventos como la segunda Feria Artística y Cultural de Personas Privadas de la Libertad 'Expo talentos 2018'.

Por otro lado, el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, resalta la importancia de que los colombianos conozcan y valoren el trabajo realizado dentro de las cárceles como un aporte a la rehabilitación y resocialización a través de capacidad artística (Canal Institucional T.V., 2018).

Al mismo tiempo, el ministro explicó que “cada interno recibe la totalidad de los recursos

recogidos con las ventas realizadas y esto les permite obtener rebajas de pena y formar un capital para contribuir a seguridad social, gracias a los programas implementados por el Ministerio de Justicia” (Canal Institucional T.V., 2018).

Por otro lado, la música también tuvo cabida en estos espacios de reclusión descubriendo talentos y potenciales en los internos de la cárcel, dando origen al lanzamiento de Modelo estéreo volumen I, un disco que servirá de banda sonora del largometraje Modelo estéreo: entre patio y patio.

Igualmente, los aportes desde el arte continúan en aumento en busca de generar un bienestar para los internos de las cárceles, mientras se brinda otras alternativas para afrontar la vida nuevamente fuera de estos planteles carcelarios, es así como

La actriz Johana Bahamón creó en 2013 la Fundación Teatro Interno para trabajar con la población carcelaria y pos penada del país. El fin, dice ella, es que las cárceles no sean solo lugares de reclusión, sino centros productivos que permitan una verdadera reinserción social; que entreguen herramientas para enfrentar la vida “con estigmas y sin oportunidades laborales” que a tantos les espera en libertad. La idea empezó a engendrarse en octubre de 2012, cuando Bahamón visitó por primera vez una cárcel como jurado de un evento. (Revista Semana, 2016)

En el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia también se ha hecho presente el arte desde el contexto regional, en el cual, se puede encontrar una gran variedad de saberes ancestrales y actuales que enriquecen la cultura, como dinamizadores de procesos culturales, pedagógicos y artísticos. La institución carcelaria de mujeres que se encuentra ubicada en la calle 3 # 16-11 barrio Alfonso López, trabaja

Con el apoyo de Olga Lucía Vejarano Mosquera, Gestora Social del Municipio, quien apoya estos espacios en la cárcel de mujeres de Popayán 'La Magdalena', uno de los seis reclusorios que participará en la cuarta versión del Festival Nacional de Teatro Carcelario que lidera la Fundación Acción Interna, fundada y dirigida por Johana Bahamón, y que tiene el apoyo de Cromantic, Ministerio de Justicia y el INPEC. (Alcaldía de Popayán., 2020).

El proceso de reinserción social

El proceso de reinserción social de las reclusas, es una posibilidad que empieza desde el apoyo que se brinda a partir de la educación, con miras a la transformación de estos espacios, en donde las oportunidades se consideran escasas, pero que se propone como medio generador de esperanza, aún más en estos tiempos de pandemia, que obliga la situación de confinamiento y aislamiento social por la Covid-19, haciendo pensar dentro de esta población que solo existe un panorama oscuro; esta propuesta es una manera de mostrar que no se puede vivir sin esperanzas sumergidos en pensamientos oscuros y desalentadores, por esta misma razón el proyecto tiene la finalidad no solo de reducir esos factores estresantes, sino de generar un ambiente agradable, que relajen sus mentes gracias a los momentos de interacción con sus compañeras y el material, permitiéndoles tener una mejor visión que modifique su presente, desde el sentir, pensar y expresar desde la arcilla y transformar sus propias realidades.

No obstante, es importante reconocer la capacidad que tiene cada persona para crear, permitiéndole construir su futuro y modificar el presente a partir de un proceso edificador y visionario desde el quehacer, por medio de la experiencia obtenida con la propia creación artística.

Es así, como esta práctica permite sustentar cómo la manipulación de la arcilla en el proceso creador será un medio conductor en el que las reclusas puedan tener un cambio de actitud, permitiendo que se dé una catarsis de sentimientos (tristeza, alegría), la cual permita dejar atrás aquello que les impide surgir y fijar una nueva mirada desde el contexto en el que se encuentran, partiendo de un proceso que les posibilite experimentar situaciones transformadoras, dándoles una nueva oportunidad de expresión, comunicación y de ser visualizada, donde, a través de su creatividad puedan expresar emociones que reivindiquen su ser, exteriorizando sus frustraciones, miedos y preocupaciones y transformarlas en aspectos edificadores desde el valor que den a su obra, permitiendo generar así, conocimientos y habilidades para ponerlas en práctica en la vida en sociedad que las espera.

El modelado en arcilla como lenguaje artístico

El modelado en arcilla como lenguaje artístico, es transformador y la idea de su uso, es que a través del mismo, se logre develar la pertinencia y eficacia para lograr el objetivo del proyecto, que apunta a la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las internas, por medio de esta práctica y que se pueda representar por ejemplo a partir de un mural cerámico, el cual recoja su sentir, pensar y expresar, o desde cualquier otra representación, plasmado como obra colectiva o individual, mediante la cual logren identificar el valor y la dimensión estética desde sus realidades.

Retomando la cita de Ordoñez (2011) citado por Molina (2017) la dimensión estética es “la expresión del Ser, la autenticidad, lo emocional, lo corporal, es la Dimensión del descubrimiento de Sí mismo” (Pág.18).

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende demostrar cómo a través de este lenguaje

artístico se pueda desarrollar la dimensión estética, y cómo desde el modelado de arcilla como medio canalizador de emociones, permita extraer la más sincera y honesta creatividad de manera espontánea, siendo capaces de darle por si mismas una apreciación estética a su obra creadora a partir de lo que ellas piensan y sienten. Se aspira que las artes plásticas pueden aportar y dar sentido de forma significativa en la reconstrucción de las mismas realidades, no se pretende crear artistas, pero si direccionar a las reclusas a encontrar lo espiritual en las artes, cuya conexión contribuya a disminuir factores generadores de estrés, propiciando una armonía ideal, en la cual puedan crear obras con un sentido propio y transformador desde sus emociones.

Así mismo, Molina (2017) valora la calidad de una obra hecha por las reclusas con un verdadero contenido sensible. En palabras de Kandinsky (1979) citado por Molina (2017) “en cada «centro cultural» viven miles y miles de esos artistas, de los que la mayoría no busca más que una nueva manera de crear millones de obras de arte sin entusiasmo, con el corazón frío y el alma dormido” (Pág.19). El autor podría estar refiriéndose a obras que en la mayoría se convierten en obras de producción masiva llenas de frialdad y carentes de entusiasmo, interpretado como un planteamiento que describe obras que no provocan ninguna emoción, aunque tenga un valor económico. Lo que se pretende en esta propuesta es todo lo contrario, que las internas de la cárcel impregnen sus creaciones artísticas con un gran contenido significativo, lo que se logra cuando se trabaja con el corazón, es por ello la razón del título de este capítulo “sentir, pensar y expresar desde la arcilla”.

Se ha coincidido que, a través de la vivencia en este proceso formativo, las artes plásticas específicamente el trabajo con la arcilla, permite articular cualquier área con gran afinidad desde su modelado, también conduce a modelar nuestros pensamientos, emociones como un medio facilitador en el proceso de dichas expresiones de una manera espontánea, orientándonos a un

autoconocimiento de nuestro ser; a medida que amasamos el barro y elaboramos una pieza vamos exteriorizando sentimientos, ideas y habilidades que se desconocían o que necesitan ser reforzadas, permitiéndonos fluir a través de nuestras creaciones.

Por esta razón, el modelado en arcilla ha sido una de nuestras más significativas experiencias desde la plástica que ofrece el taller de cerámica de la Fundación Universitaria de Popayán como parte del programa formativo de la licenciatura en educación artística y cultural, el cual permite explorar y transversalizar diferentes campos del conocimiento desde este lenguaje, fortaleciendo momentos de creación que se generan a partir del encuentro y el compartir en ese ambiente creando con el barro. Este espacio brinda otra forma de ver el arte en los diferentes procesos educativos, adentrándonos más en esta manifestación artística y cultural.

Dentro del taller de cerámica se puede encontrar diferentes grupos poblacionales externos a la universidad entre niños, jóvenes y adultos que también hacen uso de este espacio, en estas actividades se puede ver que sobresale mayormente la participación de mujeres, fijándose como un común denominador; el trabajo realizado con este último grupo es un indicador que arroja valiosa información que sirve como referencia para poder abordar la población objeto de este proyecto, permitiéndonos ver su comportamiento en torno a una actividad creadora para tenerla en cuenta al momento de entrar en interacción con las mujeres de la cárcel La Magdalena de Popayán y enfocar esta labor con la intencionalidad social de contribuir al desarrollo personal de las reclusas.

Como proceso de la integración de polaridades que plantea el tratamiento de la psicología Junguiana o análisis de Jung de buscar eliminar esas áreas oscuras de nuestra psique para favorecer la autorrealización, donde el arte es un aspecto de la psicología profunda en la cual, gracias a la relación dialéctica y cercana entre el analista y el paciente, se logra unir las partes conscientes con las inconscientes para dar forma a un yo más genuino y a un auténtico equilibrio emocional. Sabater (2017)

Con la anterior afirmación comprendemos que por medio de nuestra humanidad guardamos y creamos historias agradables o desagradables, ocultamos o expresamos temores, alegrías, deseos, odios, experimentamos sucesos quizás aterradores, y vivencias llenas de mejores recuerdos que otros, algunas de estas manifestaciones son resultado de la influencia del contexto, la cultura, la edad, factores de crianza entre otros aspectos o vivencias que provocan innumerables sensaciones y sentimientos que buscan manifestarse y materializarse de alguna manera y obligan al ser humano de cierto modo a buscar un equilibrio emocional, mostrando la pertinencia de usar un material adecuado como medio canalizador de estas emociones y conductor de tranquilidad durante su uso.

Tapia (2008) manifiesta que “un acto perceptual no se da nunca aislado; es sólo la fase más reciente de una corriente de innumerables actos similares, se ha llevado a cabo en el pasado y pervive en la memoria” (Pág. 26). Estas afirmaciones plantean como acciones del pasado repercuten en el presente y plantean la necesidad de un proceso terapéutico, que consiste en buscar en nuestro interior aspectos que influyen en nuestra vida y transformarlos mediante representaciones visuales a través de la plástica, al revivir estas experiencias y trabajar estos conflictos por medio del Arte Terapia se exteriorizan a través de imágenes, que al modelarlas

desde lo que representa, construyéndola, reconstruyéndola y corrigiéndola, nos modelamos nosotros mismos, transformándonos por medio de la fantasía y creatividad como proceso personal que le da forma a estas emociones. Se coincide con Dowmat (2003) quien cita a Arnheim (1992) el cual plantea, cómo el pasado repercute en el presente

En cuanto que el Arte Terapia entiende al arte como ayuda en situaciones problemáticas, como un medio de entender las condiciones de la existencia humana y de hacer frente a los aspectos aterradores de dichas condiciones, como la creación de un orden significativo que ofrece refugio ante la confusión indómita de la realidad exterior; estas ayudas tan agradecidas son a las que se aferran las personas con dificultades y las que utilizan los terapeutas que desean ayudarlas. (Pág. 313)

De manera que desde el modelado en arcilla se ve la posibilidad de ayudar a personas que necesitan hacer frente a situaciones cotidianas o pasadas que repercuten en sus vidas afectándolas y creando un desequilibrio en sus emociones, el crear un espacio encaminado a mejorar la calidad de vida de las reclusas y promover el uso del arte como medio de expresión y trabajo terapéutico desde la plástica posibilitamos que encuentren en él un refugio como lo plantea Dowmat (2003).

Según lo investigado son otros los lenguajes que se han utilizado desde el arte para brindar apoyo al proceso de reinserción social, pero desde la plástica con el modelado en arcilla, como práctica novedosa en estos procesos sociales que se llevan a cabo dentro de estos centros penitenciarios, se desea ser parte activa en esa labor formativa y social encaminada en la abolición de la vulnerabilidad a los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad destacando el derecho a la igualdad como aspecto fundamental que posibilite transformar la realidad de manera positiva por lo menos desde su manera de pensar, aun en

lugares donde predominan los prejuicios, así mismo se muestra la necesidad de que las reclusas se vean y sientan protegidas y como parte importante en el proceso de resocialización e inclusión social desde la prisión.

Al plantear esta propuesta se precisa la necesidad de dar una mirada hacia un contexto que para muchos puede estar aislado de la sociedad frente a la problemática de las personas que infringen la ley, que en nuestra idea se fija como eje central de su desarrollo.

Cabe aclarar que la debilidad que algunas cárceles tienen en las estructuras formativas como la ausencia de programas que contribuyan a una labor social y de enseñanza más integra, fue vista como una oportunidad de llevar nuestra propuesta hasta sus puertas para hacer de ella una buena labor que contribuya socialmente desde el acompañamiento moral y físico, a través del modelado en arcilla se busca que puedan llegar a la reducción del estrés en los casos existentes en las internas de la cárcel de mujeres mediante actividades que rompan con la cotidianidad de sus días, por tanto, al plantear este proyecto, no solo como una práctica artística sino como un proceso pedagógico, nos permitirá replantear y construir experiencias propias de enseñanza-aprendizaje recíproco que contribuyan en nuestra formación desde la misma creación.

Es así como se considera viable la propuesta que se escoge (el modelado en arcilla) como una herramienta que les permitirá, como lo afirma Fuentes (2013) “desarrollar, a través del oficio cerámico, habilidades laborales, personales y culturales que faciliten la introspección personal, autoestima, conocimientos técnicos, artísticos y culturales que sustentan el quehacer” (Pág.27), donde se pueda brindar espacios y actividades que generen cambios positivos en ellas, buscando que aprendan a valorarse y respetarse a sí mismas sin importar las causas por las que están ahí.

La idea es generar un estado de bienestar que les permita vivenciar esta introspección mencionada anteriormente desde el modelado en arcilla como un articulador de emociones, que

lo vean como un momento íntimo desde otra perspectiva porque el modelar requiere de concentración y en muchas ocasiones te ayuda a olvidar del entorno directo, de las tensiones y frustraciones; cada una de ellas puede crear su propio mundo de expresión, un espacio de creación artístico y creativo, que les ayude a descubrir toda su sensibilidad, talentos y habilidades. Así como lo afirma Lowenfeld (1984)

El arte constituye un modo de expresión, un lenguaje de pensamiento, de modo que la experiencia artística creativa, como proceso humano esencial, le permite establecer relaciones ricas y variadas con el mundo que le rodea. Por ello defienden que el desarrollo de la sensibilidad perceptiva proporcionado por la creatividad debe convertirse en una parte primordial del proceso educativo, en la medida en que contribuye a generar seres humanos flexibles y creativos, dotados de recursos internos capaces en definitiva de adaptarse de manera libre y responsable a la vida en sociedad. (Pág. 11)

Capítulo II: Arte como expresión

Resumen

Indudablemente el Arte es una forma que tiene el artista de expresar sus emociones, ideas, sentimientos y pensamientos de una manera sutil y hermosa. Como otra posibilidad de expresar un lenguaje distinto a partir de su percepción e interpretación de sus realidades, la arcilla ha sido pensada en este proyecto para lograr esa finalidad por medio de la cual el ser humano manifiesta y suple sus necesidades y vivencias o para representar un mundo real o imaginario, generando otra narrativa expresada en arte, también es empleada directa o indirectamente como uso terapéutico, desde su plasticidad y su modelado.

Complementando el sentir, el pensar desde la expresión del ser como elementos importantes de la autenticidad, las emociones, la sensibilidad, la creatividad, la percepción como la dimensión del descubrimiento de nuestro “yo interior” entre otros aspectos, se aborda el “Arte como expresión” por medio del modelado en arcilla como un medio facilitador de manifestaciones emocionales y recurso comunicativo que abre posibilidades o alternativas para que las reclusas de la cárcel puedan enriquecer y mejorar su calidad de vida, puesto que como lo refiere Echeverri et al. (2007) el “arte es la actividad dinámica humana que se caracteriza por la necesidad de expresión de los sentimientos y pensamientos” (Pág.15-16).

En este capítulo planteamos la importancia de la arcilla como recurso de comunicación, un lenguaje no verbal que posibilita un trabajo práctico y dinámico, por lo cual fue pensada la necesidad de crear una estrategia didáctica para hacer llegar este material a las internas de la cárcel en estos tiempos de pandemia, mediante la elaboración de un kit llamado “ARTE PARA EL ALMA” que facilite su manejo con el interés de ayudar a mejorar aspectos emocionales de las mujeres del centro penitenciario, ya que en busca de ese intercambio de emociones y maneras de comunicación encontramos que según (Chiti J. F., 1994) “El arte es personalizante, modifica a quien lo hace” (Pág. 12).

De igual manera Segovia (2010), citado por Ministerio de Educación Nacional (2010) manifiesta que “las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de una ciudadanía más democrática y participativa” (Pág.8). Por lo que se espera establecer una reflexión acerca del quehacer artístico dentro de la comunidad carcelaria, que ayude a mejorar los procesos pedagógicos de las artes, permitiendo a las mujeres del centro penitenciario una mayor participación e inclusión en la creación y expresión artística.

Como un medio de expresión y representación de la realidad interna y externa, como cita Fuentes (2013) a Arnheim (1993) “el arte puede ejercer como un sistema energético de comunicación, para aquellas personas carentes de perspectivas laborales, problemas de estrés, o solo con el interés de ampliar su campo formativo” (Pág. 21).

De este modo se ha involucrado el arte como medio de comunicación y expresión, planteando la arcilla como un recurso de comunicación, se espera que a través de su modelado se pueden encontrar un sinnúmero de posibilidades, pues es un material que no solo posibilita crear objetos, utensilios de uso cotidiano sino también brinda la posibilidad de crear obras por medio de las cuales el ser humano manifiesta y suple sus necesidades y vivencias o para representar un mundo real o imaginario, de igual manera genera otra narrativa expresada en arte, también es empleada directa o indirectamente como uso terapéutico, que, desde su plasticidad, y su modelado contribuye a canalizar y exteriorizar ideas que generalmente están muy asociadas a emociones, experimentando sensaciones desde su plasticidad y textura representadas a través de imágenes que surgen como resultado de la interacción con su espacio físico, social y personal.

El uso del arte en el proceso de comunicación

El uso del arte en el proceso de comunicación juega un papel muy importante que puede ser visto como una estrategia apta para la evolución de un proceso que busca facilitar la expresión para generar un cambio proporcionado desde este ámbito en busca de un bienestar emocional. Hemos comprendido que el arte, es toda expresión que por naturaleza el ser humano tiene para recrear y dar belleza a partir de un material u otro medio artístico a sus vivencias, ideales, y creencias, también da un sentido sensible acerca de nuestro entorno y la manera de

percibir e interpretar el mundo, exteriorizando lo que no somos capaces de manifestar con palabras, expresándolas simbólicamente con imágenes o a través de otro lenguaje artístico.

Al indagar e investigar acerca de la manera en la que viven las reclusas de las diferentes cárceles del país, se puede denotar que al tener que reducir sus espacios personales y físicos o quizás compartirlos con personas con quien no se haya logrado un vínculo de confianza que posibilite la convivencia en ese entorno, al igual que la falta de comunicación y contacto físico con sus familiares, se pudo deducir cómo estos aspectos por lo general desencadenan episodios de estrés a causa de la misma inseguridad, angustia, tristeza, depresión, entre otras sensaciones y emociones que ellas mismas pueden estar viviendo.

Por esta razón, esta propuesta se plantea a partir del interés que se tiene en generar un espacio que contribuya a la reducción de estrés por medio de esta práctica artística donde la creación de un kit pedagógico para modelado en arcilla, denominado “Arte para el alma” sea un medio facilitador de su uso en estos tiempos de aislamiento preventivo por pandemia que nos permita acercarnos a ellas. En este kit se presentara una lista de instrucciones y sugerencias básicas para su manipulación que permitirán a las mujeres del centro penitenciario su participación y disfrute e introducción a las artes plásticas, la idea es emplear este recurso como medio canalizador de ese tipo de emociones que involuntariamente llevan consigo mismas a causa de su condición actual de mujeres privadas de libertad; por lo tanto, se tiene en cuenta la novedad de su uso en este contexto, de proponer estrategias, ideas y herramientas que contribuyan a dar solución a un problema identificado, lo que según Cuartas (2009)

Tiene que ver con lo que en su intimidad el proceso creador le aporta al sujeto creador, el autoconocimiento, tomado de la mano de la autorregulación o “Autopoiesis” A lo largo, este proceso le permite cambiar, mutar constantemente, pero a su vez volver a reflexionar

sobre lo sucedido. (Pág. 90)

Bajo este concepto tomado como cualidad que debe tener el investigador creador, permite argumentar por qué usar el arte como medio de expresión y comunicación contribuirá a reducir los episodios de estrés y mejorar la calidad de vida de las reclusas después de abordar momentos de reflexión con la práctica del modelado en arcilla, identificándola como una técnica apropiada y cuyas cualidades táctiles del material invitan a expresar desde nuestro imaginario y emociones, afianzando de cierto modo el desarrollo personal de quien lo practica, pues Fuentes (2013) lo refiere “al mismo momento que modelamos la pasta, ella nos modela a nosotros, exigiéndonos paciencia, tolerancia, respeto por el medio ambiente” (Pág.20). Planteamiento que sugiere aportes al mejoramiento de la calidad de vida por medio de una práctica que envuelve al participante en su quehacer, implicando un grado de disciplina mientras se tejen lasos de tolerancia y respeto mientras se adquieren conocimientos culturales, transformando aspectos que desencadenan de cierto modo algún grado de estrés en momentos generadores de bienestar, que contribuyan a mejorar la calidad de vida desde la experiencia sana de una práctica armonizadora como lo es el modelado de este material.

La arcilla puede originar en la persona una sensación segura con la cual poder exteriorizar libremente sus pensamientos, miedos y sentimientos generados en su contexto, esta seguridad dentro de los talleres permitirá abrir vías de comunicación y expresión entre las participantes que, de forma espontánea puedan observar cómo al modelar el material, se obtienen momentos creativos y de utilización del tiempo libre que contribuyan a su crecimiento personal, fomentando el modelado de arcilla como una valiosa herramienta a emplear en pro de mejorar aspectos intelectuales y emocionales de quienes la practican. La experimentación artística es capaz de posibilitar nuevos caminos en la búsqueda de la formación integral del individuo y que

a su vez son multiplicadores de su aprendizaje y expresión que en el caso de las mujeres del centro penitenciario les permita tener una mejor actitud frente a la vida y sean parte de un nuevo desarrollo social en su reinserción.

Capítulo III: El modelado en arcilla como herramienta pedagógica

Resumen

Este capítulo es abordado a partir de la necesidad de establecer el modelado en arcilla como herramienta pedagógica desde la metodología investigación creación en un proceso educativo encaminado a transmitir conocimientos con métodos de trabajo y de estudio teniendo en cuenta el contexto carcelario, que despierten en las participantes el interés por crear sus obras con sentido holístico desde sus propios intereses a manifestar a partir de su sentir, pensar y expresar desde la arcilla estableciéndola como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera significativa.

Es importante ver la arcilla como herramienta pedagógica que facilita la capacidad de expresión y contribuye a potenciar las habilidades motrices finas a través de su modelado y da respuesta a la necesidad física de hacer uso de los músculos de las manos en coordinación con los demás sentidos como la vista y el olfato en busca de estimular su función motora y por ende las lleve a fortalecer su autoestima desde una práctica que las haga sentir tranquilas y seguras al momento de expresarse a través de sus creaciones, de las cual ellas mismas serán las autoras directas a partir de su sentir, pensar y expresar desde la arcilla, es así como se brinda la posibilidad de crear una estrategia que permita orientar un proceso encaminado a mejorar su calidad de vida y promover el uso del arte como medio de expresión y conductor terapéutico desde la plástica, como lo afirma Dowmat (2000) resaltando la importancia de usar el arte en procesos terapéuticos afirmando “el Arte Terapia tiende un puente hacia la comprensión y superación de los problemas valiéndose de la producción e interpretación de imágenes plásticas, a través de un proceso creativo de naturaleza no verbal” (Pág. 311).

Este planteamiento sugiere que cualquier problema que tenga la persona se puede manejar desde cualquier proyección artística utilizada para su beneficio, en este caso será la representación por medio de imágenes en la acción comunicativa no verbal, trabajando por medio de actividades realizadas con las manos en cuyo proceso las personas potencien las habilidades motrices finas que requieren de precisión y coordinación.

Al igual que en los niños, en los adultos es muy importante potenciar y estimular estas habilidades motrices finas para controlar y fortalecer los músculos de las manos, que implican actividades como escribir, comer, abotonarse la camisa entre otras, acciones que con el paso de los años se van reduciendo y haciendo lentas, desintegrando el desarrollo motriz y de alguna manera las interacciones sensorio motrices en la capacidad de expresarse, disminuyendo también

la calidad de vida de las personas generando posiblemente alteraciones en la autoestima y aumento de estrés y frustraciones.

Esta práctica plástica es un factor que favorece no solo a un proceso de aprendizaje, sino también a un proceso terapéutico preventivo o de rehabilitación de la pérdida de estas funcionalidades de las manos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas; aunque el planteamiento del problema tenga otro enfoque más específico, también contribuye a favorecer otras áreas directa o indirectamente por medio del modelado de dicho material.

Este proceso se ha planteado como una estrategia que involucra no solo a los monitores de la propuesta y a las internas de la cárcel como población objeto, sino también a los funcionarios de esta institución; que en su desarrollo se tendrán en cuenta para actuar bajo la normatividad estipulada dentro de la cárcel y sus directrices de seguridad mientras se trabaja con las internas del plantel carcelario la Magdalena. Para tener claridad sobre la pertinencia con el tipo de proceso educativo que se espera llevar a cabo dentro de la cárcel, cabe resaltar que este proyecto está delimitado para ejecutarse con un grupo entre 15 y 20 mujeres de la institución penitenciaria aproximadamente.

No obstante debido a las consecuencias que surgieron por la pandemia se hará un aporte bibliográfico que permita un acercamiento teórico práctico desde la realización y entrega de un kit pedagógico para el modelado en arcilla con instrucciones de uso del mismo, en busca desde su modelado a generar un espacio tranquilo de desarrollo artístico, potenciando y estimulando habilidades motrices finas con esta práctica de modelar en arcilla, de esta manera generar procesos de aprendizaje significativos desde el modelado en arcilla como herramientas pedagógicas.

El modelado es considerado como la actividad plástica más atractiva para niños, jóvenes

y adultos por su fácil y divertido manejo con materiales blandos y maleables como la arcilla, la plastilina, la cera, entre otros. Esta técnica es también empleada como modelado previo o preparatorio de vaciado en bronce u otro material de fundición, talla, pequeños bocetos en la composición de la figura que pueden ser transferidos a bloques de mármol o vaciados.

Se propone el impacto del modelado en arcilla como herramienta pedagógica y su uso para alcanzar objetivos como la exploración desde espacios que generen conocimientos e interpretación de aspectos culturales, sociales, emocionales y personales, provocando en esta población un pensamiento reflexivo y crítico por medio de su práctica, y a su vez produzca un bienestar mental y emocional desde el expresar a través del arte, es planteado como una herramienta pedagógica de nuestro proyecto ya que es una técnica muy sencilla que requiere solo de imaginación, uso de las manos y del material a trabajar, además contamos con nuestros conocimientos previos y técnicos aprendidos en la academia que nos posibilitara la interacción con las internas de la cárcel de una manera activa y atractiva para ellas, facilitando los procesos de enseñanza-aprendizaje y de expresión a través de la obra de creación.

Dentro del marco legal, la Ley 115 (educación para la rehabilitación social), se menciona ARTICULO 68. Objeto y ámbito de la educación para la rehabilitación social. La educación para la rehabilitación social comprende los programas educativos que se ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la sociedad.

ARTICULO 69. Procesos pedagógicos. La educación para la rehabilitación social es parte integrante del servicio educativo; comprende la educación formal, no formal e informal y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con la situación de los educandos. (Pág. 15 – 16)

A partir de estos aspectos se tiene en cuenta que la generación de conocimientos desde el campo de las artes como lo sugiere la investigación creación, permite determinar el modelado en arcilla como una de las herramientas utilizadas en nuestro proceso educativo de enseñanza aprendizaje desde el crear, posibilitando el explorar y transversalizar métodos técnicos y propios de investigación desde esta expresión plástica, se expone así la importancia de las artes y su aplicación desde la cárcel por medio de una propuesta que admite reflexionar, cuestionar y dar respuesta a múltiples inquietudes a partir de la creación artística, generando nuevos conocimientos en áreas de la investigación desde una mirada más amplia entre la plástica, la interacción social y lo personal, como un proceso significativo, posibilitando un desarrollo educativo donde enseñar y aprender sea un placer y sirva de beneficio terapéutico como lo sugiere Dowmat (2000)

Desde las diferentes aplicaciones de técnicas artísticas con un sentido terapéutico, se aprecian claramente los beneficios que conlleva para las personas necesitadas de ellas.

Es, por lo tanto, de absoluta necesidad promover el desarrollo de Arteterapia, tanto desde el plano institucional como desde el plano formativo. (Pág. 318)

En ese mismo orden de ideas cabe considerar la opinión de Waller (1984), citado por Dowmat (2000), artista y arte terapeuta inglesa que describe la relación entre terapia artística y los aspectos de la educación artística con respecto a que

En un extremo se encuentra aquel aspecto de la terapia artística que es en la práctica una forma especializada y alternativa de psicoterapia y que se emplea generalmente en las clínicas psiquiátricas, en orientación infantil, en hospitales de día, etcétera. En el otro extremo se halla aquel aspecto de la educación artística que se dedica a los valores formales, «objetivos» y estéticos del arte y que no presta atención al desarrollo

psicológico del niño o del adulto y, en particular, no tiene en cuenta su nivel inconsciente. (Pág.316).

Con respecto a lo anterior es importante tener en cuenta el punto central que debe existir entre ambas ideas, y es la comunicación no verbal a través de imágenes en el proceso formativo individual y/o colectivo para poder considerarlo como proceso arte terapéutico y educativo, sin embargo se considera pertinente en este tipo de procedimiento, tener en cuenta el nivel inconsciente y el desarrollo psicológico y emocional con la población objeto, puesto que lo que se busca es generar un bienestar general que mejore su calidad de vida, implicándolas educativamente mientras se siguen construyendo bases, y desarrollos de estas teorías, que continúen validando estas apuestas pedagógicas, pero además de creación que permitan justificar la presencia de las artes en la cárcel y cuál es su papel transformador en proyección a la vida social dentro y fuera de ese plantel.

En otras palabras, si bien, el modelado en arcilla es un medio pertinente para lograr objetivos específicos de enseñanza-aprendizaje que implica desarrollar múltiples estrategias, habilidades y conocimientos en los participantes, entonces se la puede catalogar como una herramienta pedagógica y puente para llegar al proceso creador, puesto que determina canales de comunicación que favorecen las habilidades cognitivas y sociales, invitando al participante a dar soluciones a los problemas que se generan en su entorno. La implementación de la presente propuesta se llevó a cabo bajo la metodología cualitativa para ser empleada a partir de talleres direccionados a reducir el estrés que pueden estar padeciendo las mujeres de la cárcel la Magdalena de Popayán en busca de mejorar su calidad de vida desde la expresión de sus emociones de manera plástica por medio de figuras, implicación de los sentidos, los cuales según el autor Eisner (1994) citado en Palacios (2006)

La vista, el oído y el tacto no sólo nos permiten leer la escena; funcionan también como recursos por los cuales nuestras experiencias pueden ser transformadas en símbolos. {...} lo que vemos oímos y tocamos constituye la materia a partir de la cual se crean las formas de representación. (Pág. 12)

Esta afirmación determina una experiencia humanizadora de enseñanza-aprendizaje recíproco, que tiene en cuenta estas importantes características dentro del proceso creador desde la arcilla y su modelado, una metodología de investigación creación propuesta como medio de comunicación empleando la producción plástica que hable por sí misma.

Obra de creación

La investigación creación es una metodología de Investigación que sin duda ocupa un lugar importante en las instituciones universitarias, en este tipo de investigación se considera el sustento teórico de importancia para el desarrollo de cada planteamiento, sin embargo es el proceso creador, desde los lenguajes artísticos, una característica indispensable en el desarrollo de la investigación, la triada planteada por Archer (1995), citado por Daza (2009) Arte-Artista, obra, espectador, son parte del fundamento de la investigación creación que pone de relieve las cualidades y los elementos que determinan un creador –investigador.

Este tipo de investigación parte también de los sueños, de todos aquellos gustos y vocaciones que invitan a ver en la investigación creación, la posibilidad de construir conocimiento, desde la reciprocidad, utilizando técnicas específicas y pertinentes para dar cuenta de cada propuesta planteada. El método etnográfico desde la técnica de entrevistas, ciber -etnografía, fuentes directas y secundarias, van a formar parte indispensable en el desarrollo y escritura de la propuesta, pero además el aporte en la creación de la obra, frente a las intuiciones que desde los referentes cada investigador puede crear. Hablando de reciprocidad este tipo de investigación, muestra claramente que el futuro docente LEAC, además de sus competencias pedagógicas, será capaz de construir conocimiento desde la obra de creación, ya sea por intuiciones desde los referentes o por el proceso y todos los constructos que se hacen desde una observación participante, que es ética y respetuosa frente a lo que emerge de cada uno de los entornos educativos y comunitarios.

La investigación creación contempla al investigador como un sujeto creador, en donde el “yo” hace parte vital, la autobiografía enmarcada en el por qué la inclinación de la propuesta, va a sumar a los referentes teóricos (Daza, 2009), pero además a aquellos saberes

otros que constituyen columnas vertebrales en las investigaciones, el investigador desde su afinidad, sueños, y trabajo de campo, es parte directa en el resultado de lo planteado, se articula con el entorno y construye en el respeto, pero con la claridad de aportar al hecho de dar una salida o mejorar un problema, desde lo pedagógico, cultural y artístico, sin desligarse de la reciprocidad, como ética prima en la consecución de los resultados y conclusiones (obra de creación, 2021, Ramírez, comp.).

Desde una revisión bibliográfica planteada a partir de la investigación creación, que demuestra cómo van ganando espacio las artes en los procesos de Investigación y Creación, se realiza desde este tipo de investigación como recurso de trabajo desde el modelado en arcilla, y que su impacto genere conocimientos con el contenido de su obra desde el sentir y pensar, una salida a la contingencia de la COVID – 19 ha sido la creación del kit. Partiendo de esta limitante, presentamos nuestra propuesta como obra de creación llamada “Arte para el alma” a través de la elaboración de un kit didáctico, que permita de cierto modo un acercamiento físico de este material y el grupo de las mujeres reclusas de la cárcel la Magdalena a quienes va dirigido, posibilitando evidenciar el modelado en arcilla como una herramienta pedagógica, soportada a través de la experiencia y estudios y saberes sobre este tema de Raúl Fuentes, en los que manifiesta la cantidad de aportes que deja la práctica expresiva cerámica que es una práctica o arte de elaborar piezas de barro donde el modelado es una de las fases iniciales de este proceso, que termina con la quema o cocción de la obra “desde la visión del arte en general, y específicamente la cerámica, vemos que son conglomerados de experiencias que relacionan aspectos didácticos y lúdicos” (Fuentes, 2013). A partir de estos conceptos se fundamenta el desarrollo de esta exploración y práctica por medio de esta obra de creación, ofreciéndole a las internas de la cárcel o a las personas que lo utilicen, un sinnúmero de

posibilidades que brinda este material y que pueden explorar a su ritmo de manera personal o colectiva en un proceso formativo recíproco que potencia la creatividad y el autoconocimiento. La técnica del modelado brinda la posibilidad de explorar la arcilla de manera divertida mientras se entra en un momento de apropiación de nuestro cuerpo desde el primer contacto directo a través de nuestras manos con las que por medio de la presión de los dedos y palmas podemos transformar y crear un trozo de pella en objetos y obras inimaginables; explorar la arcilla con nuestro cuerpo, posibilita una mejor apropiación y conocimiento de este cautivador material usado a nuestro beneficio. Al ser un material maleable se puede utilizar como herramienta pedagógica y segura en busca de un bienestar personal y (o) colectivo; sin embargo, el uso de herramientas como espátulas entre otros se verían excluidos por cuestiones de normatividad y de seguridad dentro del plantel penitenciario, puesto que no es permitido el ingreso de elementos cortos punzantes que pongan en riesgo la integridad física y la misma vida de las personas que se encuentren en su interior.

A continuación, se aborda la obra de creación desde la percepción emergente de la limitante actual, la COVID-19, que transformó nuestras realidades. Es así como Wadeson (1987) le da una importancia a la arcilla como elemento particular para la provocación de sentimientos, o en sus palabras

La arcilla es un medio muy indulgente. Está sujeto a cambios sin fin. La plasticidad de la arcilla hace que sea un material particularmente apto para la evolución de un proceso y la experimentación del cambio. Quizás más que cualquier otro medio, la arcilla invita a tocar, a sentir, a darle forma y moldear sin producir necesariamente un objeto acabado. Sus cualidades táctiles pueden provocar expresión de sentimientos a través de golpear, tirar, contraer, romper y así sucesivamente. (Pág. 5)

El kit que se propone trabajar, desde su género, “artes plásticas”, está contenido en un formato físico y digital que contiene una guía de instrucciones y tutoriales, sobre las técnicas de rollo y placa de las muchas que existen, y recomendaciones sobre la conservación de la obra realizada al igual que el resto de la pella de barro, como principal insumo de trabajo y algunas herramientas para su modelado, surge como obra de creación para dar respuesta a la necesidad de hallar una alternativa de interacción entre el grupo investigador con la población objeto y evidenciar así, que se pueden crear recursos y procesos educativos a partir de la creación propia, involucrando algunas herramientas tecnológicas como fuentes de apoyo. Este material didáctico permitirá a las internas de la cárcel, familiarizarse con el tema, además apoyar y retroalimentar el ejercicio del modelado; a través de enlaces se direcciona a tutoriales que se encuentran en el desarrollo de los diferentes momentos de la obra de creación, los cuales presentan la introducción, la exploración y el desarrollo de las actividades propuestas dentro del modelado en arcilla, permitiendo así la visualización de la obra de creación.

Implementación

La implementación del kit de creación llamado “Arte para el alma” posibilita, de cierto modo una aproximación tangible entre los actores elegidos para este proyecto y el *alma matter*, la arcilla, como herramienta pedagógica, que favorezca, tanto sus habilidades cognitivas, como sociales. permitiendo una aproximación bibliográfica al objetivo de la propuesta que es, realizar un análisis bibliográfico que contribuya a generar un espacio, que permita mejorar la calidad de vida de las reclusas de la cárcel la magdalena de la ciudad de Popayán desde el modelado en arcilla.

Figura 1.

Kit y preparación del material.

Rollos y placa. Foto tomada por: Janet Reyes.

Este set (juego) se elaboró para aquellas personas que deseen instruirse y conocer esta propuesta plástica, está diseñado especialmente para las mujeres del Centro Penitenciario la Magdalena de la ciudad de Popayán, con el cual, se pretende contribuir a mejorar su calidad de vida, a través del uso de la arcilla como un medio artístico y terapéutico.

El kit está conformado por:

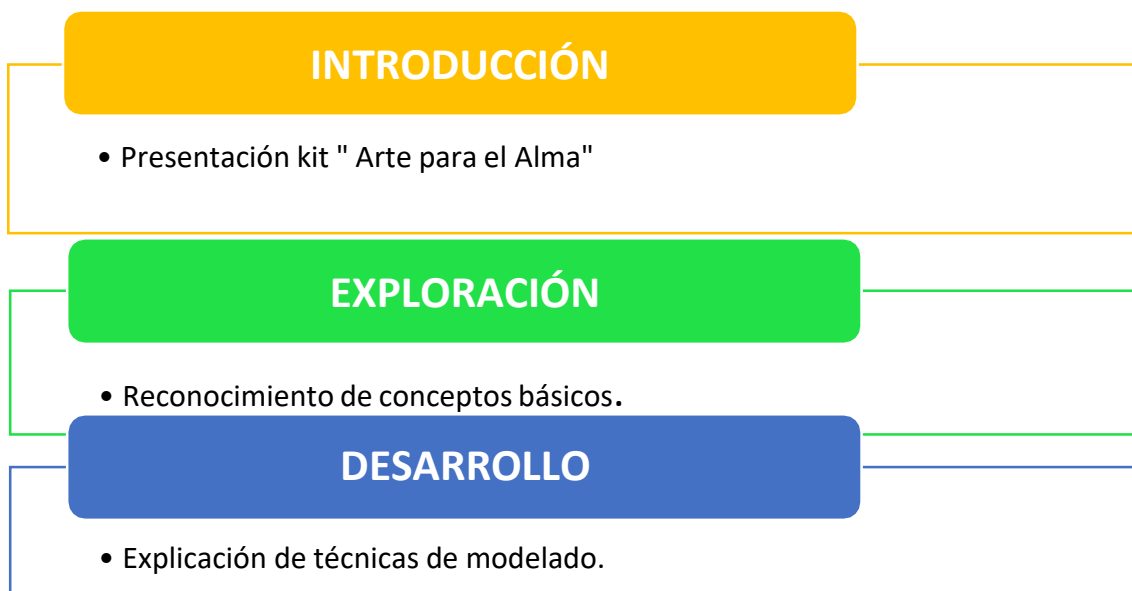
- Un manual de instrucciones, recomendaciones metodológicas y técnicas básicas de modelado en arcilla que se han extraído desde las aportaciones de importantes educadores y artistas plásticos sobre el tema.
- Un cuadernillo y lápiz para el diseño de bocetos.
- Un juego de herramientas básicas para modelado (2 espátulas, 1 baja lenguas, 1 pella

de barro o arcilla).

Todo proceso metodológico, requiere una planeación, independientemente del espacio donde se desarrolle, la implementación de esta propuesta de investigación implica una serie de momentos en los cuales se desarrollan las diferentes estrategias pedagógicas, dispuestas así

Figura 2.

Estructura de presentación de la Obra de Creación

Momentos a desarrollar. Elaborado por: Álvaro León.

Los diferentes momentos en los que se desarrolló el proyecto de grado, se relacionan a continuación

Figura 3.

Contenidos de cada uno de los momentos

Introducción

- Presentación virtual, video tutorial y presentación y bienvenida al desarrollo de la obra de creación.
- Ambientación al desarrollo de las actividades del kit "Arte para el alma".

Exploración

- Reconocimiento de conceptos básicos del moldeado en arcilla: pella, arcilla, torneta, modelado.
- Presentación mediante un video de los materiales básicos empleados en el modelado de arcilla, pella de arcilla, vaciadores para barro, palillos de moldear barro, rodillo o similar para amasar, hilo o alambre redondo para cortar el barro, baja lenguas, torneta, agua, cubetas.

Desarrollo

Modelado de la arcilla paso a paso.

- Preparación del material, amasado, hidratación y materiales a emplear.

Creación de la obra. A partir de la explicación de:

- Las técnicas de rollo y placa.
- Construcción de la base.
- Fabricación de chorizos y rollos.
- Añadido de rollos para ir subiendo la pieza.

Conservación de la obra y del barro.

Elaborado por: Álvaro León.

Figura 4.

Presentación del video y del folleto de la Obra de Creación.

Introducción

“Arte para el Alma”

Este kit, busca un acercamiento entre tú y este maravilloso material, la arcilla, como herramienta pedagógica de comunicación, que te permita transformar un trozo de tierra en una obra de arte, a través de tu pensar, sentir, y expresar.

<https://www.youtube.com/watch?v=ceWrHV-CzAY>

https://www.canva.com/design/DAEfGCTaSko/fOHO1uvLT7Hyu6-clgEFlw/watch?utm_content=DAEfGCTaSko&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Elaborado por: Álvaro León.

Es así, como Ronderos et al. (1997) manifiestan que

Desde la perspectiva de Hegel (s.f.) el espíritu formado es el de la persona, del artista y quien pretende penetrar en la obra de arte debe igualmente formarse para poder captar la significación que permite empatar la conciencia con la dinámica del espíritu contenida en la obra de arte. (Pág. 11)

En otras palabras, se tiene que aceptar que el arte no aparece sencillamente como producción espontánea. El artista debe instruirse en el manejo de las diferentes técnicas, sin desconocer que el dominio y las maneras de empezar expresamente no bastan, es necesario poner gran parte de su expresión personal en lo que hace. Con cada producción artística el autor en sí debería permitir una catarsis liberadora de tensiones haciendo posible la aproximación del sujeto con el contexto que lo rodea permitiendo la apreciación estética desde lo sensible de su obra.

Figura 5.

Unión de rollos

Elevación con rollos. Foto tomado por: Janet Reyes

Figura 6.

Figura humana, técnica de modelado. Foto tomada por: Paola Andrea Ramos.

Figura 7.

Conceptos

Exploración**Conceptos básicos del modelado de arcilla**

- **Arcilla:** Tierra constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados; es de color blanco en estado puro, y mezclada con el agua forma una materia muy plástica que se endurece al cocinarla.
- **Barbotina:** pasta de arcilla o caolín licuado utilizado para pegar o decorar piezas de cerámica.
- **Caolín:** mineral de arcilla.
- **Estecas:** son un conjunto de herramientas que sirven para dar forma, marcar, afinar, cortar, ahuecar, ondular, conseguir efectos (tipo pelo, costuras...), en la pieza de arcilla.
- **Modelado:** Proceso de creación de una representación de un objeto real (modelo) o imaginario; básicamente consiste en la elaboración manual, usualmente de arcilla, de una imagen tridimensional.
- **Pella:** Bloque de arcilla, unida y apretada que sirve de base fundamental para realizar una o varias piezas.
- **Torneta:** son discos planos que giran en sentido circular, se gira a mano y se utilizan para decorar platos, jarras, hacer bandas y para modelar.
- **Placa:** porción de pasta a la que se aplica una presión con un rodillo o con las manos para formar una lámina plana.

Materiales Empleados en el modelado de arcilla.

- Pella de arcilla – Vaciadores para barro. - Palillos de madera o esteca para moldear barro
- Rodillo o similar para amasar - Hilo o alambre redondo para cortar el barro
- Baja lenguas – Torneta – Agua – Cubetas

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=2704z3uBhvU>

Cuadro de términos del trabajo con arcilla. Elaborado por: Álvaro León.

Figura 8.

Pasos del modelado en arcilla.

Desarrollo

1. Modelado de la arcilla paso a paso1. Preparación del material.

- **Amasado:** Se amasa el barro, eliminando impurezas y burbujas de aire presionando con la palma de la mano, la yema de los dedos o un rodillo. Si el barro está demasiado duro podemos añadirle un poco de agua para hidratarlo.
- **Hidratación:** Es muy importante mantener bien hidratada la pieza si se va a trabajar en varias sesiones, para ello lo mejor es aplicar sobre esta una fina capa de agua y luego envolverla en plástico asegurándonos de que no entre aire, para que de este modo conserve su humedad hasta continuar el proceso de creación, de igual modo, se recomienda realizar el mismo proceso con el resto de la pieza trabajada.

2. Crear la idea.

- Una vez preparado el insumo de trabajo, el paso a seguir es componer la figura mental plasmándola en un boceto en papel, el cual permitirá tomar fragmentos para darle volumen, o también se puede ir creando libremente sobre el barro sin necesidad del boceto.

3. Técnicas del modelado.

- **Técnica de rollo:** para modelar los chorizos o rollos se toma un trozo de arcilla, posteriormente se hacen movimientos de vaivén con las palmas de las manos en una superficie plana hasta formar los rollos.
- **Construcción de la placa o base:** se hace una placa para la base, utilizando preferiblemente un rodillo o haciendo presión con las manos hasta que dé forma.
- **Rollos para ir subiendo la pieza:** para darle altura a la pieza debemos ir añadiendo los rollos uno sobre otro, haciendo con un palillo o esteca pequeñas incisiones para luego aplicar la barbotina, esto permitirá la unión de los rollos, este proceso se repite hasta obtener la altura deseada.

4. Conservación de la obra y del barro, para un posterior trabajo.

- Para conservar la humedad del barro rociar la pieza de arcilla con un atomizador, después envolverlo con una bolsa plástica, o con tela humedecida, asegurándonos de sujetar bien a la superficie para que no le entre aire, para que de este modo se conserve hasta que vuelva a seguir en el proceso de creación. De igual modo se sugiere realizar el mismo proceso con el resto de la pella no trabajada.

A continuación, se comparten los enlaces de estas técnicas abordadas y algunos videos de apoyo:

- <https://www.youtube.com/watch?v=mxyt8YnDPCQ>
- <https://youtu.be/skkAZQ3BRdY>
- <https://youtu.be/UohqfVyhy9w>
- <https://www.youtube.com/watch?v=UohqfVyhy9w>

Videos de apoyo:

- <https://youtu.be/nPO7rHGSRUQ>
- <https://youtu.be/-ApmurtO83Q>

Elaborado por: Álvaro León.

A partir de los conceptos obtenidos y la experiencia misma adquirida del contacto directo con la arcilla, se evidencia la apropiación de este material como medio canalizador de emociones que se materializan a través de la obra de creación, enseñando a descubrir posibilidades transformadoras durante el proceso, estos materiales y sus técnicas, como lo sugiere (Ruiz, 2015) a partir del punto de vista comunicativo que se establece entre la obra artística y el público, promueven la posibilidad de exploración de la visión del arte con fines terapéuticos.

Figura 9.

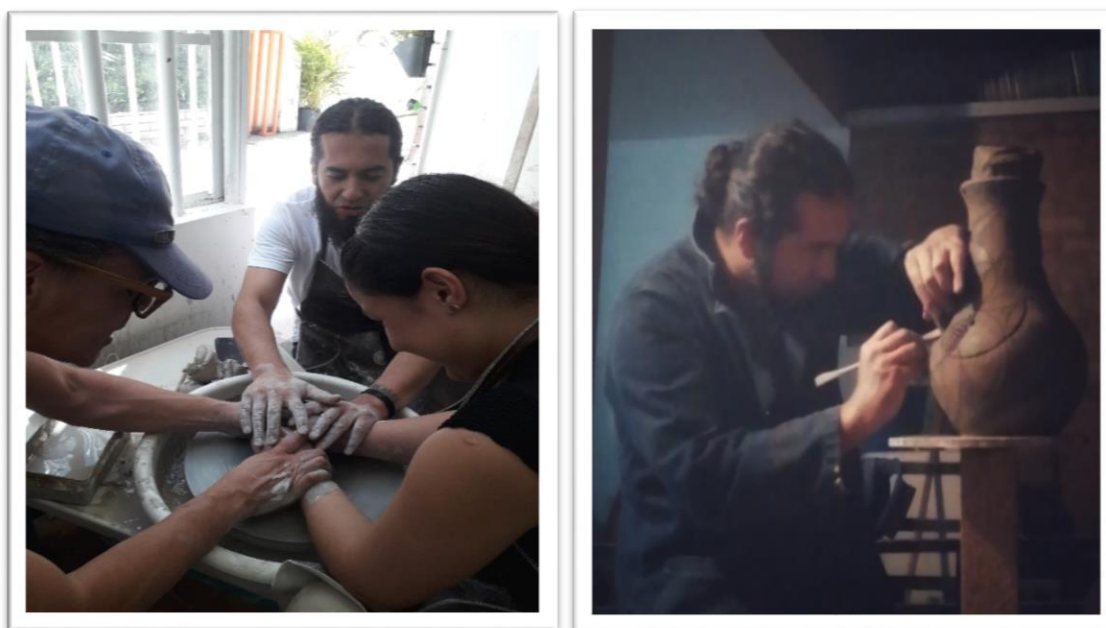
Técnicas de modelado.

Figura humana. Fotos tomadas por: Mónica Viviana Rengifo.

Figura 10.

Modelado y torno

Elaboración de vasijas. Fotos tomadas por: Jessica Arias y José Manuel Ángel.

Conclusiones

La investigación realizada a partir de la revisión bibliográfica permitió efectuar una aproximación de las realidades sobre la vivencia que presentan las personas privadas de su libertad, y de qué modo esta condición ha afectado de forma física y emocional a los involucrados y las involucradas.

A partir de la propuesta de investigación desde la revisión bibliográfica, el modelado en arcilla para mejorar la calidad de vida de las reclusas de la cárcel de mujeres la Magdalena de la ciudad de Popayán, concluimos que el trabajo con dicho material, es un medio que puede contribuir de manera integral a mejorar la calidad de vida, pues desde esta intervención se pueden construir espacios generadores de bienestar emocional y tejido social, propiciando la buena convivencia dentro de este establecimiento penitenciario, que suscite conductas generadoras de cambio de comportamiento, actitud y formas de percibir su entorno.

La incorporación de la obra de creación, como alternativa de investigación, permite la acción recíproca entre las internas y el grupo investigador, implementado el kit “Arte para el Alma” como recurso educativo que conduce a un abordaje al tema del modelado en arcilla, y dota de conocimientos básicos de sus componentes.

Es importante recalcar, la contribución que hicieron para este trabajo las Tecnologías de la Información y Comunicación, como un recurso valioso que aportó en la construcción del proyecto, puesto que la situación actual de pandemia por la que se atraviesa, ha obligado a buscar nuevas formas de interacción, por la que estas herramientas propiciaron los escenarios para lograr establecer un encuentro de diálogo y experiencia de aprendizaje entre el equipo de trabajo, que se vio obligado a trabajar desde diferentes espacios y momentos.

Por otra parte, dentro de la obra de creación, estas herramientas virtuales, lograron establecer un encuentro o experiencia de aprendizaje, una relación interpersonal de carácter educativo sin que sea un encuentro cara a cara entre el profesor y alumno.

Limitante

Debido a la declaratoria de cuarentena estricta y emanada por el gobierno nacional, por pandemia de la COVID – 19 (Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020) que obligaba al confinamiento al distanciamiento social, surgió la necesidad de dar solución al trabajo que inicialmente se había propuesto desarrollar con las reclusas a partir de la realización de un mural, fue así que se creó una estrategia que posibilite el cumplimiento a lo planteado inicialmente en este proyecto. Partiendo de esta idea, la obra de creación llamada “Arte para el alma”, es un kit didáctico muy práctico que permita de cierto modo un acercamiento físico de este material y la población objeto, que facilite evidenciar el trabajo con arcilla como herramienta pedagógica, el cual tendrá un manual con recomendaciones metodológicas y técnicas básicas de modelado en arcilla que se han extraído desde las aportaciones de importantes educadores y artistas plásticos sobre el tema.

Anexos

Actividades capítulo I: sentir, pensar y expresar desde la arcilla

Actividad 1

Objetivo: Establecer un buen vinculo de comunicación e integración con el grupo objeto por medio de actividades lúdico recreativas a través de materiales plásticos como colores, papel, pinturas, entre otros objetos.

1. Diálogo. (Dinámica)

Se inicia con un diálogo sobre como sentir, pensar y expresar desde el papel, se reparte una hoja de este material a cada una de las mujeres de la cárcel, y se les pregunta como lo utilizarían para expresar una idea o sentimiento, se escuchan puntos de vista, se establece un dialogo sobre la idea planteada y se desarrolla la actividad llamada aviones de papel la cual se desarrollará de la siguiente manera:

Aviones de Papel: cada integrante debe tener un papel y un bolígrafo, luego escribir en la hoja los nombres y expresar su sentir y pensar, y hacer dos preguntas a la persona que va a contestar. Después, deben hacer un avión de papel, y si no saben cómo, el profesor puede llevar un modelo simple, con las instrucciones para que lo copien. Cuando los aviones estén listos, todos deben lanzarlos hacia arriba, una y otra vez hasta que estén bastante revueltos. Cada uno debe coger uno de los aviones caídos en el suelo, buscar a su dueño y responder las preguntas.

2. Actividad de preparación: actividad de texturas...descripción

Percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de objetos a través de los sentidos (vista, olfato tacto, auditivo y gusto). Pretendemos realizar un juego con objetos y papeles de diferentes texturas como una herramienta útil en el momento de comunicar,

sentir y expresar ideas,

Actividad de Preparación: se les pedirá que ocupemos objetos, y revistas que se tengan disponibles con distintos tipos de texturas y elementos que pudieran transmitir sensaciones distintas como frío o calor. La distribución de los participantes será de forma circular de manera que el grupo pueda pasar por todas las compañeras. A continuación, deberán Tocarse con los objetos unas a otras experimentando y sintiendo lo que las texturas provocaban al contacto con diferentes partes del cuerpo.

3. Actividad plástica

La actividad plástica puede desarrollarse de manera libre, empleando el papel para elaborar un avión de la manera que lo sepan hacer o sino con una breve instrucción por parte de los instructores.

Describir objetivamente las actividades, no se trabajará directamente con arcilla. se emplearán otros materiales plásticos. Actividad de texturas.

4. cierre:

Esta actividad ha sido planteada para crear lazos de confianza y lograr que el grupo sienta armonía y se establezca un ambiente de confianza utilizando el plegado de papel como un medio de expresión y se da el cierre de la actividad con una reflexión sobre los medios que podemos utilizar para expresarnos sobre esa experiencia a través del juego.

5. Resultados y evaluación:

Se tendrá en cuenta la actitud activa y propositiva frente al trabajo en la actividad, Se tiene en cuenta que la evaluación es un proceso que permite observar la transformación de las reclusas, tanto en su sentido personal como en su acción y praxis; por lo tanto, se evalúa la participación en la actividad.

Actividad 2

Objetivo: Desarrollar la percepción táctil a través de la técnica de la placa.

1. Diálogo: La placa:

Se plantea una actividad de 2 horas donde el trabajo se centrará en dar a conocer el material y sus características, también se tendrá en cuenta el aseo y orden del área de trabajo a fin de facilitar su manipulación, cabe resaltar que son procesos que requieren de un tiempo ya que son piezas muy frágiles, y su secado debe ser lento y a temperatura adecuada, una vez terminada la explicación a las participantes entrarán en directo contacto con la arcilla empezando con la aplicación de unas técnicas básicas antes del modelado. Entre las técnicas a trabajar en esta actividad están la técnica de placa y la técnica de rollo, con un previo amasado del material.

2. Actividad de preparación:

Antes de comenzar a trabajar planearemos el tamaño que tendrá el grosor de la placa, cuales son las herramientas a utilizar y se les explicará que este elemento es el punto de partida para casi todos los procesos que se desarrollarán posteriormente.

Durante el proceso para la elaboración de la placa se pretende que al contacto con este material las participantes puedan percibir y sentir las diferentes sensaciones que se obtienen al manipular un trozo de pella de arcilla pues al golpear, tirar, contraer, romper puedan sentir gusto, placer o rechazo al trabajo con el barro.

3. Actividad plástica: Construcción de la base

La base puede ser de cualquier forma, aunque la más común es circular. La fabricaremos a partir de una plancha (barro extendido con el rodillo) o mediante la unión de churros o macarrones (podemos hacer una espiral y rellenar todos los huecos con más barro) sobre una tabla.

Nos preocupamos de que tenga un grosor suficiente como para ser manipulada sin problemas (aproximadamente 1 cm) y la identificamos grabándole nuestras iniciales y el grupo por el reverso.

4. Cierre:

Al terminar la sesión, se hablará con las participantes de cómo fue su experiencia con este material, y si se logró el objetivo al trabajar estas técnicas.

Actividad 3

Objetivo: practicar la técnica del rollo y ejercitar la imaginación sin límites.

1. Se establece diálogo:

Antes de comenzar a trabajar plasmaremos sobre el papel la forma o boceto y el tamaño que tendrá el objeto que vamos a hacer, Haremos una breve explicación de la técnica del rollo donde se les explicará que los rollos o churros de arcilla pueden variar, según el tipo y volumen de la pieza. Estos cilindros se hacen presionando una porción de pasta contra la mesa usando los dedos extendidos y la palma de la mano, hasta lograr estirar la pella con la longitud y el grosor deseados.

2. Actividad de preparación:

Se van añadiendo rollos súper poniéndolos a la base. Para ello hacemos pequeñas incisiones en la superficie de contacto y añadimos barbotina que hará las veces de "pegamento" (actúa como elemento de unión).

A medida que le vamos dando volumen y altura a la pieza, se debe ir uniendo los rollos o churros con barbotina, asegurándonos de que queden completamente unidos entre sí, fijados totalmente a la base. De esta manera iremos dando homogeneidad a la pared de la pieza eliminando la existencia de huecos.

En todo momento trabajaremos con una mano sujetando la superficie, colocándola tras la pared de la pieza que se está levantando para evitar su deformación y/o rotura.

3. Actividad plástica:

Expresar a través del modelado de arcilla su obra creadora la cual se dio con base al boceto que se planteó al inicio de la actividad.

4. Cierre:

Se preguntará sobre sus obras de arte, porque escogieron ese objeto, que quisieron representar en él, o si simplemente fue porque les gusta, con estos datos miraremos si se cumplió con el objetivo de la actividad anteriormente planteada.

Actividad 4: Técnica de rollo

Objetivo: fortalecer sus habilidades motrices finas a través de la técnica del rollo.

1. Diálogo:

Para esta sesión estimularemos los periodos de atención y de tolerancia ya que se requiere de bastante tiempo para la creación del trabajo con la arcilla y cada uno de los pasos aseguir para poder llevar a cabo un adecuado proceso de terminación de la pieza (jarrón).

2. Actividad de preparación:

Adecuaremos la pella que esta quede fácil de amasar, sin aire para poder tener uno buenos rollos, se inicia la base y poco a poco se irán pegando uno a uno los rollos en la base hasta ir dando forma a el jarrón.

3. Actividad plástica:

La creación del jarrón realizado por cada una de las participantes del taller donde se podrán evidenciar las diferentes técnicas personalizadas que cada una le coloque a su creación.

4. Cierre:

Se hará una pequeña reflexión del sentir y el expresar con base a la creación de su obra.

Actividades capítulo II: Arte como expresión

Actividad 1

Objetivo: Desarrollar a partir de la manipulación de la arcilla, manifestaciones de sentimientos y emociones a partir de una obra de arte hecha por las mujeres de la cárcel la Magdalena de la ciudad de Popayán.

1. Se establece diálogo:

Realizaremos una inducción a las participantes de la técnica del pellizco la cual consiste en hacer una bola de arcilla; luego con el pulgar presionar desde el centro de la bola con los dedos hacia el exterior, pellizcar los bordes lentamente, adelgazando las paredes uniformemente.

2. Actividad de preparación:

En esta sesión la actividad está planteada de forma grupal, los participantes se encaminarán a un trabajo motivador, se les pedirá que se reúnan en torno a una mesa, cada una sentada en un asiento, en la mesa de trabajo van encontrar una pella grande de arcilla, la amasaran luego la manipularan usando la técnica del pellizco, Durante aproximadamente cinco minutos deberán realizar una actividad al ritmo de diferentes tipos de música la cual será variada, durante el proceso de la actividad se creara una pieza artística.

3. Actividad plástica

Manipulación y creación plástica. Materiales: Arcilla roja con abundante cantidad de agua y soporte plástico. Palillos para modelar.

4. Cierre:

Al finalizar la actividad se realizará una reflexión donde los participantes del taller puedan expresar, la manera en que pudieron percibir el desarrollo de este trabajo colectivo, donde los monitores realizaremos preguntas como:

- ¿Cuál fue la experiencia en la manipulación de la arcilla?
- ¿Que sintieron en los cambios de música?
- ¿Qué les pareció la obra colectiva?

Actividad 2

Objetivo: Propiciar un espacio donde las participantes del taller expresen sentimientos de aprecio y disfrute al trabajo con este Material.

1. Diálogo:

La actividad está planteada para poder expresar y crear mediante las técnicas aprendidas hasta el momento. Se sugiere la elaboración de una máscara con la cual realizaremos diferentes ejercicios de expresión oral y no verbal. Donde las participantes del taller creen de forma libre su pieza (máscara).

2. Actividad de preparación:

A cada participante se le entregara su pella de arcilla, se les dará una pequeña introducción acerca de los significados de las mascara, luego se procederá a que las participantes del taller apliquen las técnicas ya anteriormente aprendidas para realizar su propia creación, esta sesión irá acompañada de música instrumental.

3. Actividad plástica:

Cada una de las participantes presentara su máscara de manera espontánea (verbal o no verbal)manifestando él porque de su creación,

4. Cierre:

La finalidad de la actividad es que se dé una introspección entre su yo, realizaremos una reflexión de que sintieron al realizar esta actividad y si se logró el disfrute de este material.

Actividad 3

Objetivo: Motivar a las participantes a realizar un boceto para posteriormente crear una vasija cerámica.

1. Se establece diálogo:

En esta actividad retomaremos la técnica de rollo, fusionando la técnica de la espiral para la elaboración de una vasija, en el desarrollo de este ejercicio tendremos en cuenta la creación del boceto que las participantes elaboraran previamente.

2. Actividad de preparación:

Para dar inicio al desarrollo de esta actividad daremos una breve introducción de cómo realizar un boceto y que de manera libre ellas pueden plasmar lo que su imaginación o sus emociones están percibiendo en ese momento y lograr transmitir de manera gráfica.

3. Actividad plástica:

En esta fase de la actividad cada participante sacara su boceto y comenzara a crear su pieza tridimensional.

4. Cierre:

Se hará una reflexión de que se siente al ver su pieza elaborada y como fue la experiencia en la creación de su vasija (su primera pieza tridimensional) los monitores de acuerdo al proceso miraremos si las participantes lograron compenetrarse de una manera en lacual se dé una introspección personal de lo creado.

Actividad 4

Objetivo: Contribuir a través de la manipulación de la arcilla se fortalezcan lazos de convivencia dentro del taller.

1. Diálogo:

Se hará una introducción a cerca de la importancia de tener una sana convivencia y de resaltar los valores de cada integrante del grupo, fortaleciendo el trabajo en equipo para lograr ambiente sano para la realización del taller.

2. Actividad de preparación:

Cada participante deberá quitarse los zapatos y se dará inicio a preparar la arcilla, pero con los pies donde se ira conversando de lo que vamos sintiendo al amasar el barro.

3. Actividad plástica:

Después de haber preparado conjuntamente el barro cada una tomara su pella para realizar una placa donde se represente que valores se fortalecieron en esa actividad.

4. Cierre:

Se preguntará a las participantes que sintieron con la experiencia que vieron al amasar el barro con los pies y presentaran sus placas donde plasmaron el valor que más destacaron en la realización de la actividad.

Actividades capítulo III: El modelado en arcilla como herramienta pedagógica

Actividad 1

Objetivo: Demostrar que la enseñanza artística es un camino de integración para el desarrollo de conocimientos y sentimientos.

1. Establecer diálogo:

Iniciando la actividad se dará una explicación a las participantes del taller acerca de los trabajos anteriormente realizados, los cuáles han sido algunos de forma dirigida o de exploración, en esta ocasión se pedirá que ellas logren reunir en una pieza todas las técnicas aprendidas hasta el momento para la creación de una pieza artística en la cual se vean identificadas.

2. Actividad de la preparación

Cada una de las participantes toma la porción de la arcilla que necesite para la creación de su pieza, deberán tener en cuenta las indicaciones enseñadas anteriormente por los monitores y puedan tener un buen proceso de creación de su pieza.

3. Actividad plástica:

Cada una se identificará con su pieza desde la libertad de su creación y el uso o combinación de técnicas de modelado.

4. Cierre:

Al finalizar la actividad se les pedirá a las participantes que presenten sus piezas, expliquen las características de su figura, el por qué se representaron con ese modelo y de esta manera expresen sus emociones y sentimientos.

Actividad 2

Objetivo: Propiciar el desarrollo de habilidades laborales sociales y culturales a través del modelado enarcilla.

1. Establecer diálogo:

Se hablará con las participantes de como el oficio cerámico se puede convertir en una fuente laboral. En esta ocasión se propone hacer una pequeña exposición de la elaboración de varios artículos disponibles para la venta.

2. Actividad de preparación:

Los monitores irán enseñando el paso a paso para la realización de las piezas utilizando la técnica del rollo y modelando con sus dedos hasta obtener la figura deseada.

3. Actividad plástica:

Cada participante en la manipulación con la pella ira aplicando el paso a paso anteriormente explicado por los monitores para lograr ir dando forma a su figura.

4. Cierre:

Hablaremos del trabajo que realizaron y el valor que ellas le darán a su pieza de acuerdo a su proceso y dificultad a la realización de la misma.

Actividad 3

Objetivo: fomentar el arte como estrategia de desarrollo para el proceso integral de enseñanza y aprendizaje.

1. Diálogo: Cambio de roles.

Se propone a las participantes del taller que de manera voluntaria desee ejercer el rol de monitor durante esta actividad y nos pueda enseñar a través de sus vivencias a crear una pieza cerámica.

2. Actividad de preparación:

En esta jornada la persona que se postuló para ser el monitor dirigirá la actividad, todos los participantes de manera respetuosa estaremos atentos y participativos en el proceso.

3. Actividad plástica:

Seguiremos las indicaciones del monitor para la elaboración de la pieza propuesta

4. Cierre:

El objetivo de esta actividad es que se dé un proceso de enseñanza- aprendizaje donde las participantes sientan que también ellas pueden contribuir a nuestro proceso formativo y al de ellas mismas.

Actividad 4

Objetivo: Promover el uso del arte como medio de expresión y recurso terapéutico.

1. Se establece diálogo:

Recopilando el trabajo realizado, se hará una retroalimentación de la importancia y significado del proceso artístico hasta el momento, preguntando a las participantes del taller que experiencia obtuvo y que representa en ese momento el arte, después de haber pasado por un proceso formativo, el cual las ha llevado a la creación de piezas artísticas y en cada una de ellas han dejado gravados sus sentimientos y emociones.

2. Actividad de preparación:

En esta sesión nos apoyaremos de una de nuestras herramientas interdisciplinarias (psicología) para que haga la intervención como proceso terapéutico, se pedirá a las participantes que cierren sus ojos y piensen en el miedo más grande que sienten en su vida.

3. Actividad plástica:

En esta actividad se plantea que las participantes tomen su pella de arcilla, busquen un lugar donde se sientan cómodas y empiecen a modelar esa representación del miedo que quizás las tiene intranquilas diariamente. (esta sesión ira acompañada con música instrumental de fondo) Esta creación será un medio para poder aportar a que ellas sientan liberación de aquello que las afecta y puedan llegar a tener un proceso de catarsis.

4. Cierre:

Cada una presentara su obra de creación y expresara cual fue su miedo, posteriormente todas destruirán su pieza como símbolo de dejar a tras ese sentimiento que quizás ha afectado emocionalmente en sus vidas.

- Técnica de Rollo cinco sesiones
- Técnica de Placa cinco sesiones
- Modelado (vaciado) más sesiones.

Recomendaciones

Este tipo de propuestas de investigación, pueden ser de gran utilidad para proyectos futuros, que puede ser implementado no sólo en los espacios sociales, sino también en centros educativos como en el trabajo de aula.

Fomentar en los docentes el uso de este tipo de materiales, que no solo contribuyen en el proceso educativo, sino que también genera bienestar y espacios de interacción y convivencia desde su uso, a partir de la manipulación de este material.

A nivel pedagógico y terapéutico, se recomienda este tipo de trabajo, ya que permite exteriorizar las diferentes emociones y áreas del ser, provocando cambios de actitud, de actuar y de pensar, lo que hace de este tipo de propuestas generar un aprendizaje holístico.

Referencias

- Alcaldía de Popayán. (2020). Cárcel de Popayán 'la Magdalena' participará en el IV versión del Festival Nacional de teatro carcelario. *Creo en Popayán*.
- Canal Institucional T.V. (27 de 07 de 2018). *Expo talentos', arte y cultura desde las cárceles*. obtenido de <https://www.canalinstitucional.tv/noticias/expotalentos-arte-y-cultura-desde-las-cárceles>
- Chiti, J. F. (1994). *el libro del ceramista*. Buenos Aires Argentina: ediciones cóndor huasi.
- Daza, S. L. (17 de octubre de 2009). *Horizontes pedagógicos*. Obtenido de Horizontes pedagógicos: <https://horizontespedagogicos.iberro.edu.co/article/view/339>
- Dowmat, L. (2000). Tres aproximaciones al arte terapia. *revistas.ucm.es*, 311.
- Dowmat, L. (2003). *Técnicas plásticas del arte moderno y la posibilidad de su aplicación en arte terapia (tesis doctoral)*. Universidad Complutense de Madrid, Departamento de didáctica de la expresión plástica, Madrid.
- Echeverri, M., Valencia, Y., Gil, Y. y Palacio, L. (2007). *Ver, sentir, oír a través de las expresiones artísticas como procesos simbólicos comunicativos*. Medellín: universidad de Antioquia, facultad de educación, Lic. en pedagogía infantil.
- Fuentes, R. (2013). Desde el barro hasta la cerámica: Orientaciones introductorias al arte cerámico como medio de desarrollo personal, plástico o laboral. Santiago de Chile, Chile: Javiera Marín.
- García, A. (2015). *El arte una estrategia para descubrir el mundo interior del niño*. Pereira, Colombia.
- Kandinsky, W. (1979). *De lo espiritual en el arte*. Tlahuapan, Puebla (México): Premia editora s.a.

Ley 115 de 1994. (1994, 8 de febrero). Congreso de la República de Colombia. Diario oficial N° 41.214

López, D. y López, M. (2017). Cualidades terapéuticas de la arcilla en la intervención práctica con estudiantes de Máster en Investigación e Innovación Educativa. *Opción*, 33(83),471-491. ISSN: 1012-1587.

Lowenfeld, V. (1984). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Argentina:Kapelus, 2 Ed.

Ministerio de Educación Nacional. (2010). *Documento no. 16 orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media*. obtenido de documento no. 16 orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media:

[https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-](https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-241907_archivo_pdf_orientaciones_artes.pdf)

[241907_archivo_pdf_orientaciones_artes.pdf](https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-241907_archivo_pdf_orientaciones_artes.pdf)

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. (2014). *Arte, Cultura y Cárcel. Prácticas Artísticas en Centros Penitenciarios*. Barcelona: Cultura Sin Mesura.

Molina, D. (2017). *Las artes plásticas como estrategia pedagógica para estimular la motivación de los niños del grado primero de la institución educativa Alfredo Cock Arango hacia el aprendizaje*. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Obra de creación. (2021). Ramírez, y. (comp.), 519005: Investigación V, trabajo de grado. Fundación Universitaria de Popayán.

Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. *Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*, (46),0. ISSN: 0188-168X.

Resolución 385 de 2020. (2020, 12 de marzo). Ministerio de Salud y Protección Social.

Revista Semana. (22 de 07 de 2016). *Semana*. Obtenido de *La cultura se toma las cárceles del*

- país: <https://www.semana.com/cultura/articulo/arte-en-las-carceles-teatro-literatura-y-musica-en-la-prision/482955/>
- Ronderos, M., Mantilla, M., Ospina, D., Ungar, P., Ungar, L. y Ungar, A.(1997). Serie lineamientos curriculares, Educación artística. Santa fé de Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_4.pdf
- Ruiz, D. (2015). *Estudio general del uso y aplicación de materiales artísticos en el contexto arteterapéutico español*. España: universidad de Murcia, departamento de expresión plástica, musical y dinámica.
- Ruiz, J. (2017). Desarrollo y calidad de vida. Una perspectiva crítica a partir del pensamiento de Amartya Sen. *Revista Aletheia*, 11(2), 107-126
- Sabater, V. (2017). la terapia Junguiana: restablecer el equilibrio emocional a partir de la inconsciente. *la mente es maravillosa*.
- Tapia, E. (2008). *Memoria cero: una mirada fotográfica*. Ciudad de México: Goudy.
- WADESON, Harriet. 1987. *The dynamics of art psychotherapy*. John Wiley & Sons. New York (USA).