

Lo que la Vida me Quitó

Nombre del Autor

Diego Alejandro Osorio Cabra

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

UNAD

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades

Programa de Artes Visuales

Nombre del asesor

Viviana Marcela Aguillón García

Duitama, Boyacá

Colombia

14 de octubre de 2024

Tabla de Contenido

Resumen	4
Summary	6
Introducción	8
Enfoque Cualitativo del Proyecto	9
<i>Descripción de las Obras</i>	11
<i>Impacto de la Exposición de las Obras</i>	16
<i>Difusión de la Exposición</i>	16
Objetivo General	18
Propósitos	19
Marco Teórico e Histórico	20
Justificación	20
Fundamentos de la Teoría del color y su aplicación en la creación de las piezas	21
Contexto Artístico	23
<i>¿Qué Significa “Me Quitó”?</i>	23
<i>Fundamentos para la Creación de las Obras</i>	24
Contexto Teórico	28
Relación de las Emociones y el Color	34
Alcance	35
<i>Descripción de Aplicación de talleres</i>	36
<i>Análisis de Datos Recolectados en Talleres Aplicados</i>	38
¿Qué Nos Limitó El Haber Pasado Por Un Acoso Escolar?	41
El Arte Como Fortalecimiento de la Autonomía Humana	41
Proceso de Emplazamiento de la Obra	42
La Resiliencia de Mi Ser	44
Exploración y Experimentación de “Lo Que La Vida Me Quitó”	46
Procedimiento Para la Ejecución de Cada Obra	51
Proceso de Transformación	69
Imágenes del Proceso de Creación de la Obra	71

Imágenes de la Exposición	79
Cronograma	81
Recursos necesarios	81
Conclusiones	82
Referencias	83

Resumen

Título

Lo que la vida me quitó

Autor

Diego Alejandro Osorio Cabra

Palabras Clave

Trash art, resiliencia, libertad, transformar, emociones, acoso escolar

Descripción

El proyecto “Lo que la vida me quitó” alude a las experiencias vividas por parte del autor en su etapa escolar, basadas en el acoso que transcurrió desde los seis años de edad hasta su adolescencia, marcando de forma negativa varios aspectos de su vida, tales como la personalidad, la emocionalidad y la autoestima, por lo tanto, esto conllevó a canalizar sus emociones y así buscar una oportunidad que le permita transformar y superar esta etapa. “Lo que la vida me quitó” es para el autor, una serie artística de ocho piezas, en las cuales expone su historia y muestra su proceso de transformación, mediante la apropiación del sentido del movimiento "Trash art" (arte basura) que diera oportunidad de mostrar la forma de liberar presiones causadas por momentos vividos que pasan a ser alternativa de catarsis, no solo para el autor, si no para quienes han afrontado el acoso en sus diferentes manifestaciones (verbal, física, relacional, psicológica o cibernética) por parte de sus compañeros en etapa escolar. El proyecto también se sustenta en la expresión de las emociones a través del color, apoyado en el pensamiento de Eva Heller en su libro “Psicología del color” y el artículo de Wassily Kandinsky, que sostiene que las emociones, sean positivas o negativas, pueden expresarse a

través de dibujos, como lo hicieron los niños en los talleres y como lo reflejó el artista en las obras que realizó para su tesis de grado. Esta serie artística, fue presentada en las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD” Duitama, dirigida al público en general dando lugar a que los espectadores pudieran encontrar una sala de exposición que evidenciara el arte como una propuesta de transformación personal y lograran apreciar la utilización de diversos materiales poco convencionales que brindan un nuevo concepto y valor único a cada obra.

Summary

Title

Art, a proposal for personal transformation - "What life took from me"

Author

Diego Alejandro Osorio Cabra

Keywords

Trash Art, Resilience, Freedom, Transform, Emotions, Bullying

Abstract

The project "What life took away from me" alludes to the experiences lived by the author in his school stage, based on the harassment that took place from six years old to adolescence, negatively marking several aspects of his life, such as personality, emotions, and self-esteem, therefore, this led him to channel his emotions and thus looking for an opportunity that allows him to transform and overcome this difficult phase. "What life took from me" is for the author, an artistic collection of eight pieces, in which he exposes his history and shows his process of transformation, through the appropriation of the meaning of "Trash Art" movement that gave the opportunity to show the way to release pressures caused by lived moments that become an alternative of catharsis, not only for the author, but for those who have faced bullying in its different manifestations (verbal, physical, relational, psychological or cybernetic) by their classmates at school. The project is also based on the expression of emotions through color, supported by the thinking of Eva Heller in her book "Psychology of Color" and the article by Wassily Kandinsky, who argues that emotions, whether positive or negative, can be expressed through drawings, as the children did in the workshops and as the artist reflected in the works he

made for his thesis. This artistic series was presented at the facilities of the National Open and Distance University "UNAD" Duitama, aimed at the public, resulting in spectators being able to find an exhibition room that evidenced art as a proposal for personal transformation and were able to appreciate the use of various unconventional materials that provide a new concept and unique value to each work.

Introducción

Aunque resulta difícil contar las vivencias de la niñez, este proyecto se enfoca a explicar por qué marcó mi vida, con el título "Lo que la vida me quitó"

Es interesante reconocer el aporte del arte en diversas circunstancias de la vida y en la forma como se logra superarlas, cuando se permite identificar el problema, asumirlo y enfrentarlo. Es así como presento en este proyecto, la apropiación del sentido que tiene el movimiento "Trash art" (arte basura) en la transformación mediante materiales poco convencionales que aportan valor y sentido de superación personal.

Teniendo como base, las experiencias vividas entorno al acoso escolar tolerado durante veintiuno años, sintiendo en el transcurso de la vida que socialmente no "encajaba", aludiendo como una de sus causas, la forma de pensar, considerando que era una persona diferente a los demás, por manifestar los pensamientos de manera directa, por expresar según como comprendía, además la poca o nula capacidad para tolerar escándalos, aglomeraciones de personas, limitando así la dimensión social y la comunicación con otras personas.

Sin embargo, a partir de esta experiencia, nace la motivación para realizar una actividad que beneficie a niños y niñas que están pasando por la misma situación. Por esto, en el presente proyecto se busca demostrar que, a través del arte, se puede liberar las cargas emocionales, creando piezas artísticas que contribuyan a construir un mejor futuro manifestando a sí mismos y a la sociedad que las experiencias difíciles sirven como peldaños para crecer, superarse y no para permanecer en las sombras.

A través del diálogo con algunas personas del entorno y la relación de sus experiencias con la propia, analizo que se semeja con haber pasado por situaciones difíciles desde la infancia

que afectaron de cierta manera, la contención de sentimientos, expresiones de alegría y la autonomía en la toma de decisiones que trascienden en el logro de metas.

El contenido y desarrollo del esquema de creación e investigación de "Lo que la vida me quitó" constituye mi opción de grado en la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Basado en mi experiencia, he reflexionado sobre lo que perdí, dejándome en un estado de aislamiento debido a situaciones que me perturbaron profundamente y que no sabía cómo enfrentar. Las personas a mi alrededor tampoco sabían cómo ayudarme. Me impidieron hablar abiertamente, por lo que no pude expresar ese sentimiento de angustia ni encontrar las palabras adecuadas para comunicar mi dolor.

Por ello, asumo el reto de utilizar materiales que no he empleado antes para crear algunas obras de mi exposición, experimentando sensaciones que me permitan liberarme de lo vivido. Con esta nueva exploración, utilizaré desechos de los refrigerios de los niños, el residuo del café consumido por los profesores y la masa generada de cartón de huevo para moldear piezas visuales. La pretensión es transformar materiales aparentemente inútiles en obras de arte, logrando fortalecer mi autonomía y destacando la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Además, ofrecer una alternativa de transformación para otros, enfocando el arte como opción de valorar sus habilidades para crecer en medio de las adversidades.

Enfoque Cualitativo del Proyecto

El presente proyecto presenta un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que la investigación se basa en interpretar de manera subjetiva los datos obtenidos, mediante diálogos, expresiones o en este caso mediante experiencias de vida.

Lo anterior, se sustenta con las siguientes afirmaciones dadas por los autores, mencionados por Corona Lisboa (2008) en la Revista de Comunicación Vivat Academia:

(Behar, 2008) La investigación cualitativa; es un tipo de investigación cuya finalidad es proporcionar una mayor comprensión, significados e interpretación subjetiva que el hombre da a sus creencias, motivaciones y actividades culturales, a través de diferentes diseños investigativos, ya sea a través de la etnografía, fenomenología, investigación-acción, historias de vida y teoría fundamentada.

Lo anterior, deja de manifiesto que la investigación cualitativa se apoya en las observaciones naturalistas, basado en modelos comprensivos y comportamentales, con una óptica constructivista y transformadora de la realidad social, cualidades que solo se encuentran en esta metodología investigativo.

Por ello, se considera un enfoque novedoso y flexible, el cual está influenciado directamente por la cultura y las relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad subjetiva dependa de la comprensión y análisis del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar, del sujeto cognoscente.

Edmund Husserl (Barrera e Inicarte, 2012; Lámbert 2006): La visión de Husserl lleva a conocer parte de la vida de los participantes de la investigación, así como su propio mundo, relacionados con el fenómeno en estudio, es decir, su punto de partida es la vida de las personas, enfocándose en cómo las experiencias, significados, emociones y situaciones del individuo en estudio son percibidos, aprendidos y concebidos. (Corona Lisboa, 2018)

Se puede corroborar, que el proyecto está basado en el enfoque cualitativo, debido a estar basado en experiencias vividas en el fenómeno social del “acoso escolar”, reconociendo que es una realidad subjetiva que requiere de la interpretación y comprensión de la forma de percibir,

pensar, sentir y actuar de los participantes de esta investigación titulada “Lo que la vida me quitó’.

Así mismo, porque mediante este método de investigación se busca encontrar una estrategia que permita a los involucrados en el tema de ‘acoso escolar” poder transformar sus emociones mediante el arte.

El enfoque cualitativo se desarrolló en este proyecto teniendo en cuenta experiencias vividas en la etapa escolar, mediante un taller dirigido a estudiantes entre los siete y doce años de edad de tres instituciones educativas, en el cual se tomó una muestra de cómo percibían las emociones, almacenándolas en un buzón del superhéroe llamado “Super Emotion” fabricado con material reciclado.

Los estudiantes, por medio de dibujos expresaron su sentir, su pensar y su actuar, para dar respuesta a las preguntas realizadas, enfocadas a las diferentes emociones que presenta el ser humano, y así, mostrar el arte como alternativa para la superación a las dificultades y la transformación en nuevas experiencias que mejoren la calidad de vida de las personas víctimas de acoso escolar.

Descripción de las Obras

A continuación, se detalla el sentir del autor con cada una de las obras, plasmando en ellas, no, su dolor, si no, el deseo de transformar sus emociones y continuar el camino.

Creo en mí. En un momento de la primera etapa de la vida escolar del artista, cuando los demás compañeros empezaron a excluirlo debido a que no encajaba con ellos, sus sentimientos comenzaron a cambiar. Al observar las burlas hacia él y no poder entender los juegos que sus compañeros hacían, su sonrisa se apagó.

Por tanto, esta obra representa la resiliencia que el autor comenzó a plasmar al concebirla. En su imaginación surgió la figura del Ave Fénix, que simboliza la resistencia griega ante las invasiones en el pasado: romana, persa y otomana.

El artista deseó ser esa Ave Fénix, mostrando en ella la capacidad de salir de esa situación que inicialmente lo comenzó a bloquear ante su entorno. Para el desarrollo de la obra se utilizó la técnica de “Trash Art”, empleando colores marrones, negros, amarillos, rojizos y naranjas, destacando el paso de la oscuridad a la luz.

El valor de seguir adelante. Para comenzar a elaborar esta pieza, el autor quiso dominar un suceso de su vida escolar en el que, a pesar de haber cambiado de institución, se afianzaron más las agresiones de sus compañeros hacia él, dejándolo en un mundo donde el silencio reinaba. En esta pieza, el autor logra hacer la catarsis de esta situación pasada, logrando expresar su salida de la inhibición, ya que encontró esta forma de manifestarlo diferente al hablar o escribir. Como se acota en el siguiente texto “el acto de hablar puede cambiar la forma en que pensamos y sentimos sobre eventos traumáticos y sobre nosotros mismos” (Pennebaker, 1997).

En la obra, el artista representa la inhibición con un suelo árido y sin vida, pero con el deseo de transformar esa situación que marcó su vida. Se concibe una planta que florece, manifestando una nueva esperanza de fe. Para su realización, utiliza la técnica de “Trash-art”, empleando colores que van desde los marrones más oscuros hasta los naranjas más claros.

Puedes volar alto. Para la creación de la pieza, el autor se inspiró en el vuelo del águila, que representa la fortaleza y el impulso para seguir soñando con un futuro mejor. Esta obra es un llamado a los más jóvenes: aunque existan dificultades, no deben desistir de sus anhelos y sueños por un mejor mañana más prometedor. El vuelo del águila también simboliza las personas que,

de manera inexplicable, decidieron partir antes de tiempo, dejándonos un profundo dolor al perder a quienes considerábamos amigos. El artista expresa su pesar por no haber podido ayudarlo en ese momento.

El autor utilizó el arte como un mecanismo de comunicación, como un gesto para hacerse escuchar por muchos, como se menciona en el siguiente comentario: “Los beneficios de hablar de un trauma, entonces, van más allá de la inhibición vencedora. ¿Qué es lo que tiene que ser tan útil es hablar? Por lo general, cuando alguien habla de un trauma, otra persona escucha” (Pennebaker, 1997). Se usó la Técnica de "Trash Art", que muestran una transformación desde el color oscuro, representando el dolor y la desolación, hasta lograr la alegría y prosperidad del amarillo. El azul, por su parte, representa tranquilidad y calma.

Sigo en pie. En un aparte del texto: “Los principales descubrimientos de este proyecto indican que reprimir o inhibir activamente nuestros pensamientos y sentimientos puede ser un trabajo duro. Con el tiempo, el trabajo de inhibición socava gradualmente las defensas del cuerpo. Al igual que otros factores estresantes, la inhibición puede afectar a la función inmediata, a la acción del corazón y de los sistemas vasculares, e incluso al funcionamiento bioquímico del cerebro y del sistema nervioso” (Pennebaker, 1997).

El autor se identifica y quiso plasmar una purificación desde sus entrañas debido a que le asaltan palabras aterradoras que lo inmovilizaban y no lo dejaban avanzar, afectándole los nervios, el sueño, el pesimismo y provocándole problemas emocionales. Sin embargo, a su alrededor personas que comprenden la situación y lo motivan a dejar atrás esos malos recuerdos, invitándolo a pensar que todas las personas no son iguales. Uno debe comprender esa situación

y formar un escudo de ánimo para reconstruirse y poder alcanzar la cima de nuestros objetivos convirtiéndose en una persona transformada.

Para elaborar la pieza se utiliza la técnica “Trash Art”, en la que se muestran los peldaños de la vida con tonalidades oscuras en la parte inferior. A medida que va ascendiendo, las tonalidades se vuelven más claras, simbolizando el equilibrio y una estabilidad emocional.

Abriendo caminos. El autor, empoderado para cambiar esas situaciones de angustia en su ser, decide transmitir las en esta pieza. Ante cualquier situación injusta de la vida, existieron personas externas y familiares que lo apoyaron para emprender un viaje por un camino más firme, en el cual el autor se sentiría apoyado y fortalecido para lograr cumplir los propósitos que la vida le manifiesta.

De esta forma, se amplía el entendimiento en el aparte del texto donde se menciona: “Es útil tratar de buscar una comprensión completa de lo que sucedió y por qué. Además, pasa a cosas nuevas. No te estanques” (Pennebaker, 1997). A pesar de las situaciones, siempre habrá personas, aunque pocas, que nos ayuden: “Deja que tu familia y amigos te apoyen. Busque asesoramiento. Mantente cerca de Dios. Mira con ansias la vida y las oportunidades que puede traer” (Pennebaker, 1997).

Para expresar mi sentir en la pieza, se aplicó la técnica de “Trash Art”, representando la apertura de nuevas oportunidades hacia un futuro mejor.

La que nunca se rinde. Nos apoyamos en el párrafo del texto: “Si no pueden hablar con otros, pero continúan pensando en el evento, corren un mayor riesgo de enfrentar diversos problemas psicológicos y de salud. Basándonos en datos de encuestas recopilados de residentes de San Francisco después del Terremoto Loma Prieta y de residentes de Dallas durante y después de la Guerra del Golfo Pérsico, encontramos evidencia que respalda un modelo social de etapas

de afrontamiento. Inmediatamente después de una conmoción, las personas hablan y piensan abiertamente sobre el evento durante aproximadamente dos semanas. Después de la etapa inicial de emergencia, las personas pasan a una etapa de inhibición en la que dejan de hablar sobre la conmoción, pero continúan pensando en ella durante aproximadamente seis semanas” (Pennebaker, 1997).

Durante la etapa escolar, pasé mucho tiempo sin manifestar los traumas recibidos. De tal forma, esta pieza es una representación de mantenerse fuerte ante tantas experiencias complejas vividas. A pesar de todas las adversidades que afectaron al autor sentimental, moral y físicamente, nos mantenemos firmes. Es importante tener en cuenta que la persona inhibida no es la única que sufre, sino también las personas a su alrededor. Estas personas, expresan su verdadero amor, ayudan a superar esos bloqueos que nos detienen para disfrutar de la vida que nos espera.

Para la realización, se utilizó la técnica escultórica “Trash Art”, empleando materiales reciclables como la elaboración de la masa de papel mache a partir del cartón de huevo. Esto permite, a través de mis manos, generar la transformación de hechos pasados en un nuevo despertar, fomentando la perseverancia para fortalecer la vida.

Nadie te robará el futuro. Esta obra es importante para el autor, ya que utiliza la técnica de “Trash Art”. Se experimenta con muchos materiales, partiendo de las frases ofensivas que rondan en el cerebro y pretenden desertar del control de la mente. De ahí surge la mano que busca ayuda para escapar. Las emociones más fuertes van evolucionando, buscando nuevos horizontes.

Concluyendo, el uso de las masas permitió al autor expresar su transformación y dejar atrás emociones bloqueantes. La pieza representa la confianza en un mejor mañana a pesar de

las dificultades. Se experimentó inicialmente con la creación de la mano utilizando cubiertos desechables, luego se empleó la técnica de “Drotárstvo” para hacer la estructura de la mano y recubrirla con tiras de yeso farmacéutico. Al no lograr conectarse plenamente con su transformación, también se intentó con la masa de maicena. Con esta última, el autor comenzó a notar la necesidad de buscar un material adecuado para la transformación.

Romper el silencio. El autor quiere fraccionar ese cumulo de emociones que lo han atormentado durante mucho tiempo; por ello desde el interior de la roca se despiden una luz de esperanza para un nuevo comienzo lleno de oportunidades y nuevas formas de sentir. La catarsis que se padece hace vislumbrar una serie de oportunidades representadas por los escalones, al mismo tiempo soltar situaciones difíciles y comprenderlas y aprender de ellas.

La instalación se realiza con la Técnica de "Trash art". Utiliza elementos naturales y reciclados para representar la superación de emociones reprimidas, empleando periódicos, lazos y una estructura de madera para sostenerla.

Impacto de la Exposición de las Obras

Personalmente, esta exposición mejorará mi autoestima, valorándome como un gran ser humano y eliminando los sentimientos que he guardado por 21 años. Artísticamente, seguiré expresando lo que siento para no bloquearme ni paralizarme, motivándome a ser libre y feliz.

Se espera que la exposición de las obras contribuya a mejorar mi autoestima, reflejando mi propio proceso de transformación. Para el público, la exposición pretende que se identifiquen con las piezas, ayudándoles a escapar de las barreras impuestas por la sociedad, como la no inclusión y la falta de aceptación de la diversidad. Los impulsará a dejar esas barreras en el arte y buscar un mejor bienestar en sus vidas.

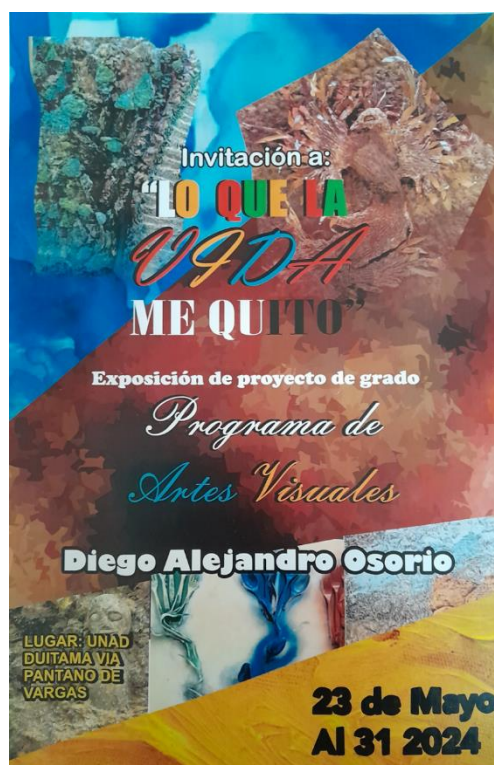
Difusión de la Exposición

La divulgación de la exposición realizada en las instalaciones del “CEAD UNAD” en Duitama se llevó a cabo mediante banners colocados en los colegios donde se desarrollaron los talleres. Además, en las instalaciones de la universidad se colocó un pendón en la portería y otro en la sala de exposición.

Se utilizó la red social Whatsapp en los estados, los cuales fueron propagados por los contactos; esto ayudó a que muchas personas se acercaran al evento de la primera “Lunad Cultural” organizado por las directivas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Duitama.

Imagen 1

Banner de invitación, Exposición de proyecto de grado “Lo que la vida me quitó”

Nota. La imagen representa el banner de invitación diseñado por el autor del presente proyecto que muestra partes de las obras artísticas a presentar en la exposición.

Objetivo General

Mostrar el arte como una alternativa de superación personal, representando en ocho obras artísticas algunas experiencias vividas durante la etapa escolar, expresado mediante el movimiento “Trash Art”, brindando a los espectadores, la transformación como un camino de resiliencia.

Propósitos

Analizar materiales reciclados que se adecuen a cada obra de arte, vinculándolos con las experiencias vividas durante la etapa escolar y su potencial expresivo.

Definir nombres para cada obra que reflejen la superación personal y la transformación derivadas de las experiencias vividas, enriqueciendo su significado.

Desarrollar conceptos visuales a través de bocetos para cada uno de las ocho obras, asegurando que cada pieza narre su propia historia relacionada con la resiliencia y la transformación. De igual manera categorizarlas por medio de los fundamentos del color en positivas y negativas.

Integrar el movimiento “Trash Art” en cada pieza, destacando cómo la reutilización de materiales puede transmitir un mensaje poderoso sobre la resiliencia.

Crear una exposición que presente la serie de obras artísticas, facilitando la apreciación del proceso de transformación personal a través del arte.

Reflexionar sobre la importancia del “Trash Art” durante la exposición, enfatizando su capacidad para expresar emociones y abordar temas como el acoso escolar y la exclusión.

Marco Teórico

Justificación

Son diversas las situaciones en las que el arte ha sido una herramienta para apaciguar los nervios y encontrar equilibrio emocional. No se trata tanto de una terapia psicológica, sino más bien de una forma de liberar la opresión, la tristeza y el rencor que impide avanzar, logrando así estar satisfecho con la vida y fortaleciendo las conexiones con el entorno. Por esta razón, el proyecto de investigación y creación se muestra como un mecanismo de representación de una experiencia vivida, con el título “Lo que la vida me quitó”. La intención es expresar, a través del arte, alternativas que permitan transformar sentimientos, liberar cargas emocionales acumuladas, sanar heridas y los complejos que dejó el pasado escolar. Así, probablemente alcanzar la superación personal.

Por lo anterior, se inicia este camino de exploración, basado en mi historia de vida aprovechando el arte para transformar y plasmar sentimientos. Durante el proceso de exploración, se pudo reconocer que esta experiencia no es única, que otras personas también enfrentan situaciones que han generado limitaciones en sus vidas, las cuales en muchos casos surgen desde muy temprana edad, siendo evidente en la etapa escolar, donde se manifiesta la exclusión por ser “diferente” en la forma de pensar, actuar o vestir.

Es por esto que este proyecto se enfoca a comprender el sentir, pensar, actuar de las personas frente a las experiencias vividas desde su infancia hasta la edad adulta, y a brindar como alternativa la expresión por medio del arte, usando el “Trash Art” como muestra de

transformación, renovación y resiliencia. Ya que lo importante no es evitar, es sanar y salir de las dificultades, de la opresión, de la soledad, por medio de manifestaciones artísticas que liberen y restauren el ser interior para encontrar un camino en el que se pueda avanzar.

Fundamentos de la Teoría del color y su aplicación en la creación de las piezas

Para la elaboración de las piezas, se tiene en cuenta los colores utilizados, como el marrón, naranja, rojo, negro, oro, blanco, verde, plateado, amarillo, azul y violeta. Estos colores se agrupan en dos categorías, según el impacto positivo o negativo que generan en el ser humano.

Categoría Positiva.

En el desarrollo de las obras, se utilizaron los colores azul, blanco, verde, plateado, amarillo, naranja y oro. Basándonos en el libro (Heller, 2004), estos colores se encuentran en esta categoría debido a las siguientes afirmaciones.

El color azul: “El color Preferido. El color de simpatía, de la armonía y la fidelidad, pese a ser frío y distante”. Blanco, azul y oro: “El blanco, azul y oro son los colores de la verdad, la honradez y el bien”.

Verde: “El verde es el símbolo de la vida en el sentido mas amplio, es decir, no solo referido al hombre, sino también a todo lo que crece”.

Plateado: “El plateado es uno de los colores de la pompa, el lujo y la solemnidad”.

Amarillo: “El amarillo es el color del optimismo”. “Es color de la iluminación, del entendimiento”.

Oro: “El color oro forma con el rojo y el verde el acorde de la felicidad, pues el dinero, el amor y la salud constituyen la felicidad”.

Por lo tanto, las obras que se realizaron para esta categoría aplican estos colores, los cuales evidencian la transformación del artista a lo largo del proceso creativo. Esta evolución interior le concedió ganar confianza en sí mismo, lograr la certeza de que puede ser feliz, gozar de buena salud logrando fortalecer desde el interior de su ser para tener más confianza en sí mismo, obtener la certeza que puede ser feliz, gozando de buena salud y sostenerse económicamente.

En el texto (Heller, 2004), se analiza el color naranja: “El naranja muestra a menudo el verdadero carácter de un sentimiento, pues el naranja une los opuestos rojo y amarillo, y refuerza lo que les es común”. Esta consideración permitió discernir que, al aplicar el naranja en algunas obras, estaba reconciliándome con situaciones dolorosas del pasado, lo que permitió forjar un camino diferente y más tranquilo.

Categoría Negativa

En algunas obras se usaron los colores negro, rojo, marrón y violeta. El artista se apoya en el estudio de (Kandinsky, 2019), donde señala que el color negro “Es el color de la más pura tristeza, por lo que es apagado e inmóvil. Evoca la muerte, la nada tras apagarse el sol. El silencio, la pausa completa tras la que comienza otro mundo”. Además, menciona el violeta como “ un color lento, apagado. Tiene una sensación enfermiza que se asocia al luto y a la vejez”.

Por otro lado, en el escrito (Heller, 2004), se avala que “El rojo masculino es el color de la fuerza, la actividad y la agresividad”. De igual forma, el autor menciona que “el marrón es la mezcla de los colores mas oscura, es junto al negro, uno de los principales colores del mal y de lo malo. Las cosas que se pudren se ponen marrones, por eso es el marrón el color de lo

descompuesto y lo desagradable, tanto real como simbólicamente. En la naturaleza es el color de lo marchito, de lo que se extingue, el color del otoño”.

En las piezas elaboradas por el artista, se refleja una transición de lo negativo a lo positivo, plasmando el proceso de catarsis vivido durante su creación. En un comienzo, los colores negativos fueron aplicados, representando las emociones oscuras. Posteriormente, tras un proceso de introspección y alivio, se integraron colores positivos, simbolizando el cambio emocional. Muchas de las obras presentan este proceso cromático, comenzando con tonos negativos en la parte inferior y perfeccionarse hacia colores más positivos, lo que expresa un movimiento ascendente hacia el positivo.

Contexto Artístico

¿Qué Significa “Me Quitó”?

En el presente proyecto, se desea manifestar que al albergar durante años sentimientos de repudio, que no se expresan, no se hablan, o que simplemente no se encuentra el lenguaje adecuado para hacerlo, son los sentimientos que impiden tener una niñez y adolescencia tranquila y feliz. Por esto, “me quitó”, hace alusión a haber perdido libertad para vivir y compartir con las personas en las diferentes etapas de vida escolar.

Por esto, en cuanto a la afirmación, *“sentía mucho nerviosismo cuando los compañeros de estudio se me acercaban a maltratarme; al verlos, me dolía el estómago y los malestares eran más frecuentes en mi mente”*, se confronta con lo mencionado por Pennebaker (1997), en su libro *Opening Up* “La inhibición afecta los cambios biológicos a corto plazo y la salud a largo plazo”. Se confirma, que el hecho de inhibir los sentimientos, el callar las situaciones, de no tener la confianza o cercanía con personas que pueden aportar, en mejorar la calidad de vida,

hacen que, en ocasiones, las situaciones menoscaben la salud y generen cambios en la personalidad de los individuos.

Es por esto, que el arte en el desarrollo de este proyecto se muestra como alternativa de transformación personal, de manifestación y de crear una forma de catarsis para vivir con dignidad. Hay estudios que describen como la escritura, la conversación, la música, el teatro y otras formas de expresión ayudan a liberar esas malas experiencias.

Es así, como el autor encontró en el arte su transformación; al elaborar obras artísticas, en las que encontró una oportunidad de desahogo, logrando tener un mejor control de la mente y el cuerpo. Cada persona debe encontrar la forma con la que se sienta bien para liberar esas emociones que lo bloquean, transformar esos recuerdos en una oportunidad para fortalecerse y ser una persona feliz.

Fundamentos para la Creación de las Obras

La inspiración para la creación de la obra proviene también de los sentimientos acumulados durante veintiuno años, destacando principalmente el miedo, la ansiedad, la tristeza y los pensamientos confusos que afectaron directamente el cuerpo con diversos síntomas. Sin embargo, a lo largo de la carrera como artista visual, se pudo identificar con otros autores que pasaron situaciones similares, y utilizaron el arte para confrontar y expresar sus experiencias vividas.

El artista, se identifica con Edvard Munch en la forma en que se inspiró para crear la obra «El Grito: “Paseaba por un sedero con dos amigos – el sol se puso- de repente el cielo se tiño de rojo sangre, me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio – sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad – mis amigos continuaron y yo me

quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza” (Arístico, 2022)»

Munch utilizó el arte para afrontar sus situaciones emocionales y expresar sus experiencias internas. Sus obras reflejan su dolor y sirven como instrumento de catarsis, permitiéndole comunicar y procesar sus emociones. De esa manera logró transformar su sufrimiento en arte perdurable.

La intención del artista, en su serie de obras “Lo que la vida me quitó”, era, mostrar cómo podía transformar por medio del arte aquellos sentimientos de miedo, ansiedad y tristeza. Por esto, decide apropiarse del movimiento del “Trash art”, el cual surgió en el siglo XX, promoviendo la reutilización y contextualización de materiales desechables. Uno de sus principales exponentes, con el cual identifica su sentir, es Vicente José de Oliveira Muniz, conocido como “Vik Muniz”. El arte lo ayudó a transformarse internamente, como indica el siguiente texto: «“Su propia biografía tiene que ver con la superación: creció en una favela. La desgracia fue su suerte, cuando una bala perdida dio en su pierna. El atacante lo resarcíó para evitar una denuncia con un dinero que él usó para viajar a Estados Unidos. Ahí se formó en artes, y se volvió un apasionado por McLuhan: el medio es el mensaje” (PZacharías, 2015)». Puede que las personas enfrenten situaciones adversas, pero es la propia persona afectada quien puede generar el cambio y crear arte a partir de una experiencia que le impactó.

Muniz extendió su transformación a personas marginadas con la siguiente propuesta;

“Una de sus series más famosas surgió después de tres años de trabajo en el basurero más grande del mundo, Jardim Gramacho, en Río de Janeiro. *Imágenes de basura* (2008) cambió la vida de un grupo de recicladores, fueron retratados en su labor cotidiana, con los desechos que ellos mismos recolectaron. Llevó a subasta la foto de esas imágenes que armaban entre todos en

el piso, sobre la base de la foto proyectada. Lo recaudado fue totalmente a beneficio de los protagonistas, y con esa ayuda pudieron salir del vertedero. Cuenta este proceso en su documental *Waste Land* (La tierra baldía) de 2010". (PZacharías, 2015).

El artista nos invita a entender que a pesar de cualquier dificultad que se nos presente en la vida, siempre hay una nueva oportunidad para alcanzar el éxito.

Se encuentran artistas que utilizan los desechos y los transforman para lograr obras de arte muy creativas. Tal es el caso de la artista Kim Alsbrooks, con quien se identifica, ya que durante la etapa de experimentación de este proyecto se utilizó yeso para nivelar y fortalecer las estructuras de la obra "Sigo en Pie", la cual provocó una catarsis de su propia esencia, dando alivio sobre los acontecimientos vividos. Desde esta perspectiva, se analiza, el trabajo del artista, Alsbrooks "quien crea retratos en miniatura creando una forma ovalada que recubre con yeso sobre la basura. Luego, dibuja la imagen sobre el yeso con grafito y la pinta con óleo antes de barnizarla" (Kim, 2024)», esto amplía el conocimiento y conlleva a seguir este camino para expresar los sentimientos a través del arte.

El artista Will Kurtz, realiza esculturas a tamaño natural con papel mache y materiales reciclables. Me llamo mucho la atención porque logra una catarsis al darle vida a materiales de desecho: "Este artista desea, como si se tratase de una reencarnación, dotar de una nueva vida a esos periódicos que un día para otro pasan de ser presente ha pasado" (Lucia, 2016). Así, refleja que las emociones; es necesario dejarlas en el pasado y pensar en el aprendizaje que dejaron. El artista, es también referencia de apoyo en este proyecto, ya que la obra de "Nadie te robara el futuro" explora la técnica de Drotartvo, proyectando un comienzo para llegar a realizar obras más grandes como las que realiza Kurtz, reflejando las emociones de personas de nuestro entorno:

“Puedo crear figuras y animales de tamaño natural realistas hechos de periódicos con una estructura interna de madera y alambre. Las formas de periódicos tienen un collage de palabras y de publicidad colorido que se aplica de una manera pictórica y espontánea para reflejar el estado de ánimo y la vida de la persona” (Lucia, 2016)

Cuando se inició a utilizar la masa de papel maché a partir del cartón de huevo en la obra “La que nunca se rinde”, no se pensó que se podría crear una variedad de obras a partir de esta experiencia, como lo menciona la artista Julie Arkell:

“La artista ha comentado sobre su trabajo en aquella época que cuando empezó a utilizar papel maché no tenía ni idea de sus posibilidades. Me fascinaba el proceso y el concepto de hacer algo de la nada. Cajas, alambre, porcelana rota, vidrio, faros, conchas, poliestireno... todo lo que me parecía adecuado lo recogía para utilizarlo algún día en una pieza. La espontaneidad (era) un aspecto esencial de la creatividad: me encantaba ver lo que sucedía, en lugar de forzar a mis materiales a seguir un camino determinado. (Artes visuales, 2014).

La experiencia, al trabajar la masa de papel maché con las manos, logra la conexión de soltar las emociones negativas para crear nuevas propuestas. En el transcurso de la manipulación de este material, al crear la obra “La que nunca se rinde”, se encontró valor, observando el cambio que tenía el material, iniciaron nuevas ideas para plasmar en otras obras, además de dar oportunidad, de dejar atrás el pasado y continuar un camino creativo.

Sakaya Ganz es una artista Japonesa que, desde los nueve años, vivió en varias ciudades del mundo, como Sao Paulo (Brasil), Japón, Hong Kong (China) y Estados Unidos. Ella nunca se graduó de la escuela donde empezó a estudiar, lo que le causó no tener sentido de pertenencia. Debido a sus creencias religiosas sintoístas, cree que los objetos desechados lloran en los contenedores de reciclaje.

Con este referente, el artista al crear las obras, comenta que se identifica con Ganz, porque no encajaba en ningún colegio. Sus padres, siempre estaban en busca de instituciones educativas, que favorecieran su bienestar, viviendo así su etapa preescolar en dos jardines infantiles, luego dos colegios de primaria y finalmente el bachillerato.

Así es, como el artista desahoga la falta de apoyo, a pesar de que algunos docentes en primaria, buscaban estrategias de inclusión, pero, de igual manera, los compañeros no entendían ni respetaban las diferencias. Ganz criada bajo el sintoísmo, consideraban los utensilios como una parte importante de su vida: “Estas imágenes se convirtieron en muy importante en su crecimiento. La constante necesidad de adaptarse a un nuevo entorno también dió a Sayaka un fuerte deseo de encajar y crear armonía en su vida” (Hernández, 2014)

Contexto Teórico

Para la exposición de este proyecto, "Lo que la vida me quitó", nos inspiramos en espacios de exposición relacionados con Galería de arte. En este caso, la exposición fue informal llevándose a cabo en un salón asignado por los organizadores de la “Lunad Cultural” en las instalaciones del “CEAD UNAD Duitama”. Según lo investigado, “es un espacio para la exhibición y promoción del arte, en especial del arte visual, y principalmente pintura y escultura, de forma similar a un museo” (Wiki, 2023)

Los cuadros fueron realizados por el artista sin marco y se apoyaron en caballetes de madera para su exposición. Esto permitió que el público pudiera observarlos y entablar una conversación con el artista, compartiendo las inspiraciones y emociones que las obras les suscitaban.

Definiciones de Acoso Escolar

El psicólogo, Dan Olweus (1983), uno de los pioneros de la investigación define el acoso escolar como:

Una conducta de persecución física y psicológica que realiza un alumno contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. Añade que la continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. (Collell i Carralt, 2006)

El artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, define acoso escolar (bullying) así:

Es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. (Ministerio de Educación Nacional, 2013)

Es así, el acoso escolar es un tipo de comportamiento de agresión que puede manifestarse en formas físicas, morales y no verbales, y que presuntamente puede afectar a una persona debido a diversas características como su forma de pensar, estrato socioeconómico, religión,

color de piel, condición física o discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que la diferencian de los demás.

Además, se confirma con el artículo de Psiguide, donde menciona que el acoso escolar se puede presentar en la etapa de la infancia hasta la adolescencia, lo cual es apropiado para la experiencia personal investigada, siendo que desde la edad de seis años se presenta en este caso este fenómeno social, debido a ser blanco de burlas e intimidación por parte de mis pares.

“El matoneo escolar también es el culpable de la ineficacia en la inclusión escolar de niños con distintos trastornos (Autismo, Asperger, Down), esto es debido a su condición diferente entre iguales y su dificultad para afrontar este tipo de ataques” (Psiguide, 2024)

Es una realidad, se dificulta la inclusión debido a los diferentes trastornos y condiciones que puede presentar un ser humano, en las experiencias de vida conocidas se reflejan que las víctimas reciben burlas y exclusión de sus compañeros, pues en el entorno puede ser difícil comprender el trastorno de Asperger, el cual, hasta para la familia llega a ser difícil de aceptarlo.

Hoy estoy enfrentado a una sociedad, donde “sin querer”, siguen haciendo lo mismo, no sé si es por desinformación, o simplemente porque no les interesa, pero bueno, no deseo ahondar más en esta parte, quisiera más bien resaltar que en este ir y venir que me ha ofrecido la vida, he conocido que no he sido el único actor en esta historia, ya que han intervenido otros a los cuales no conocía cuál era su participación, por esto es importante reconocer que en el acoso escolar hay varios actores que intervienen: agresor, víctima y espectador.

Teniendo en cuenta el artículo de la revista Scielo, MM, Cano E. (2018), comenta según la definición de Olweus D. (1993), a uno de los actores del acoso llamado “víctima”:

Las víctimas son los chicos y chicas que reciben las agresiones o humillaciones de acoso escolar. Generalmente no tienen claro por qué son objeto de este tratamiento y la mayoría de las

veces se sienten agobiadas e incapaces de salir de la situación de acoso. (Margarita María Cano Echeverri, 2018)

La persona que sufre el ataque puede clasificarse como “víctimas activas, agresivas o provocadoras, suelen ser chicos o chicas en condición de aislamiento y elevada impopularidad, situación que podría estar en el origen como su selección como víctimas.” Mientras que “Las víctimas pasivas o sumisas son las que generalmente no reaccionan o protestan frente al acoso escolar, aunque en ocasiones muestran su miedo y manifiestan su vulnerabilidad y su dolor”.

(Margarita María Cano Echeverri, 2018).

Con lo anterior, considero que fui una víctima pasiva, ya que siempre callé, nunca protesté y siempre aludí que me agredían era por ser callado, porque poco me gustaba acercarme a los demás o quizá estaba equivocado y creo pensar que pudo ser otro el motivo.

El agresor, un actor más que interviene en un caso de acoso escolar, según Díaz -Aguado MJ. (2004):

El agresor puede ser un compañero del mismo grupo o nivel educativo, o un estudiante mayor que busca a su víctima en los grados inferiores donde obviamente encuentra un desequilibrio de poder a su favor. Los estudios muestran que los agresores se caracterizan por tener dificultades sociales, pero por lo general están menos aislados que las víctimas y que suelen tener inseguridades o tendencias violentas a través de las cuales buscan llamar la atención y dominar a los demás. Suelen ser impulsivos, con baja tolerancia a la frustración, dificultad para cumplir con las normas, bajo rendimiento escolar y mínima capacidad autocrítica. Por lo general, las características de este perfil se incrementan con la edad. (Margarita María Cano Echeverri, 2018)

Este es el punto de partida de este fenómeno social: no aprendemos desde pequeños a respetar a los demás, a controlar las emociones, a aceptar las diferencias y a tolerar la frustración. Desde la primera infancia es importante que tanto padres, como maestros o cuidadores, formen en los niños y niñas la capacidad de ser resilientes, de mantener calma en las dificultades, a mostrar sus emociones sin importar lo que digan, a buscar formas de expresar lo que se siente, a fortalecer la autoestima, creyendo en sí mismo, enfrentando los retos que se presenten, a comprender que el camino no puede ser fácil, pero tampoco es difícil de pasar y superar los obstáculos que se presenten en la vida.

Así mismo, MM, Cano Echeverri, en la revista cielo menciona a los observadores o espectadores como actores de un caso de acoso escolar:

Se trata de quienes presencian el acto de acoso, que pueden ser otros estudiantes, docentes, funcionarios administrativos o directivos docentes, así como personas externas que tienen relación con el colegio o que se percatan del ciberacoso escolar. Se ha demostrado que el papel del observador es fundamental frente al acoso escolar, pues la forma como los observadores reaccionan puede generar aumento o disminución de la agresión. (Margarita María Cano Echeverri, 2018)

Es indiscutible, como participan “todos” en un contexto escolar, el agredido, el agresor y quien evidencia toda la acción, este tercer actor, cree que no se involucra. Por esto, en las instituciones educativas, es necesario, concientizar a la comunidad educativa, que no es solo agredir a alguien, es también aprobar estos comportamientos de parte de otros o solo callar y hacerse a un lado para “no meterse en problemas”, en ocasiones la víctima está sola, porque los observadores muestran miedo a hablar, a que le llamen la atención o simplemente porque no es

“sapo”, como expresión común utilizada por los estudiantes, ya que prefieren omitir, no hablar para que no lo fichen y después no se la “monten”.

Así es, hoy confirmo que lo vivido hace veintiuno años, el comportamiento de mis compañeros hacia mí, fue el motivo de mi personalidad, me convertí en un ser aislado, acostumbrado a ser excluido a no ser tenido en cuenta, a ser invisible y no creer en mis habilidades.

Es lamentable como este fenómeno social, puede llegar a dañar o en ocasiones a destruir las ilusiones de una persona, que durante años soporta las agresiones de sus compañeros, aprobando sus acciones porque puede pensar que lo merece, conllevando a una transformación negativa de su personalidad, ocurriendo cambios que finalizan negando e invalidando sus propias habilidades tanto artísticas como sociales.

El acoso escolar, es un concepto que se debe abordar de manera holística, no solo resaltando las agresiones, sino las consecuencias futuras que este puede acarrear a la víctima, para esto en el contexto escolar sería interesante fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes, así como el manejo y la resolución de conflictos, de igual manera, concientizar a la comunidad educativa, sobre los diferentes tipos que existen y mitiguen la ignorancia sobre el tema y así sean más conscientes del daño que se puede generar.

Así como pude conocer que existen varios actores, quisiera ampliar un poco más este concepto, mencionando los tipos de acoso escolar que reglamenta la Ley 1620 de 2013 en Colombia, considerando la importancia que representan en este fenómeno social.

Agresión Verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodosos ofensivos, burlas y amenazas.

Agresión Física; Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.

Agresión social o relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.

Cyberbullying: De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.

(Ministerio de Educación Nacional, 2013)

Relación de las Emociones y el Color

Las emociones asociadas a los colores ejercen una gran influencia en nuestra vida diaria, nuestros estados de ánimo y hacen una diferencia en el tono, capturando energéticamente nuestra atención y afectando nuestro comportamiento. Si retrocedemos a la época medieval, los pigmentos utilizados para ilustrar, desde especies animales hasta emperadores romanos y príncipes de la iglesia, tenían connotaciones simbólicas; por ejemplo, el color amarillo representaba el poder, mientras que el morado se utilizaba para aumentar la opacidad del tono.

En el Renacimiento, encontramos una amplia variedad de colores cromáticos y una brillantez sin igual en las obras. Se aplicaban pigmentos como azules, rojos y verdes, que se extraían de diversos depósitos, lo que permitía una amplia gama de mezclas graduadas desde las más claras hasta las más oscuras, dando lugar a una gran diversidad en las creaciones pictóricas clásicas.

Con la llegada de la revolución industrial, el arte impresionista destacó, ya que este movimiento, descubierto por Newton, hacía referencia a colores opuestos en la rueda cromática, desde rojo/verde hasta violeta/amarillo, utilizando más complementos y provocando una sobreexcitación en nuestra retina. En el caso de Henri Matisse, creó una pintura llamada "Los Trozos de la virtud," que representa desnudos azules, transmitiendo calma, confianza y conexión, y explorando la relación del cuerpo femenino con los sentimientos. Mientras tanto, el rosa representa a los rosacruces y el dorado simboliza la unión de lo material y espiritual. Esta construcción cromática ha influido incluso en las tendencias comerciales y digitales.

Por otro lado, según el texto "El Monstro de colores" de Ana Llenas, se clasifican y mezclan los colores para expresar distintos estados emocionales. Ana los clasifica de la siguiente manera:

Amarillo. Representa la alegría, como el sol que brilla como las estrellas.

Azul agua marina. Ilustra el desarrollo del pensamiento negativo, representando el aislamiento, la soledad y el deseo de rendirse.

Rojo. Refleja la ira ardiente y destructiva, con alto riesgo de descontrol, especialmente ante injusticias.

Negro. Refleja la incertidumbre y la falta de solución a un problema, o el sentirse inferior a otros, sobre todo cuando se intenta demostrar logros y capacidades.

Verde. Representa un equilibrio mental, una sensación de calma similar al viento y las hojas que sobrevuelan diferentes espacios de nuestra cotidianidad.

Alcance

La investigación se desarrolló en un entorno escolar, con un grupo de estudiantes entre los siete y doce años de edad de los Colegios: Instituto Integrado Guillermo León Valencia,

Colegio Nacionalizado de la Presentación y Colegio San José de Calasanz de la ciudad de Duitama.

Se organizaron talleres enfocados a conocer las emociones de los estudiantes, donde con dibujos y respuestas pudieran revelar su sentir frente a las preguntas propuestas.

Descripción de Aplicación de Talleres

En los meses de octubre y noviembre de 2023, se llevaron a cabo talleres en los siguientes colegios de la ciudad de Duitama: Instituto Integrado Guillermo León Valencia, Colegio Nacionalizado de la Presentación y Colegio San José de Calasanz. Estos talleres se realizaron en algunos grados de primaria.

Cabe anotar que se analizó como realizar los talleres, considerando la posibilidad de hacer preguntas concretas. Sin embargo, los profesores mencionaron que debían solicitar autorización de los padres de familia y del Ministerio de Educación debido a que los participantes eran menores de edad.

Por tanto, se optó por una actividad menos formal que les permitieran expresar sus emociones. Se les explicó los diferentes tipos de emociones basándose en el libro “El Monstruo de Colores” (Anna Llenas/2012). Los niños se inspiraron en esto para crear su interpretación emocional y plasmarla en hojas de papel bon. Este taller se realizó en el colegio Integrado Guillermo León Valencia de la ciudad de Duitama.

Imagen 2

Ejercicio desarrollado en el taller del Colegio Integrado Guillermo León Valencia.

Nota. La imagen representada por uno de los estudiantes, muestra la transición de las emociones, que en su momento pasa de estar alegre con el color amarillo, pero en otras, toma fuerza el color azul oscuro con la tristeza y con mayor intensidad se observa la ira en el color rojo.

Se realizó un segundo taller dirigido a estudiantes de entre siete y doce años en los colegios Integrado Guillermo León Valencia, Nacionalizado de la Presentación del Norte y San José de Calasanz, en la ciudad de Duitama. En ese taller, además de la explicación sobre las emociones y su relación con el color, se incluyó una breve explicación de técnicas artísticas para la expresión emocional. Para abordar el título de manera sutil, se plantearon preguntas delicadas que los estudiantes respondieron mediante creaciones artísticas.

A continuación, se presentan las preguntas seleccionadas que se realizaron a los estudiantes:

¿Cómo describirías un día deseado por ti?

Si no tendrías los espejos ¿Cómo te imaginas que te verían?

¿Qué lugares no consideran de gusto para compartir?

¿Cómo describirías un día deseado por ti?

¿Qué emociones vienen a tu mente cuando piensas en un espacio tranquilo?

Imagen 3

Taller aplicado a estudiantes

Nota. La imagen muestra el sentir de uno de los estudiantes, en la cual se percibe la sensación de control y límites.

Análisis de Datos Recolectados en Talleres Aplicados

A continuación, se presenta en la tabla 1, los datos recolectados en los talleres aplicados.

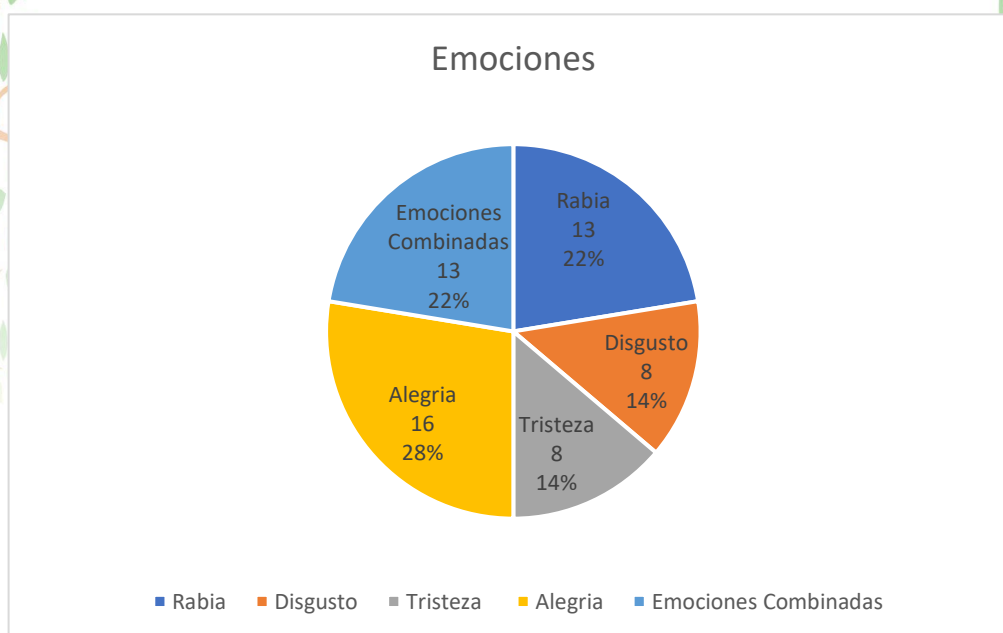
Tabla 1

Resultados de talleres aplicados según las emociones

EMOCIONES	Cantidad de Dibujos	Porcentaje
Rabia (color Rojo y Negro)	13	23%
Disgusto (color verde Oscuro)	8	14%
Tristeza (color Azul marino)	7	12%
Alegría (color Amarillo y Naranja)	17	29%
Emociones combinadas (Alegría, Tristeza, Disgusto, Rabia)	13	22%
TOTAL	58	

Grafica 1

Porcentajes de emociones, según datos clasificados en Tabla 1.

Con los datos obtenidos, se puede analizar que el 29% de los dibujos manifiestan alegría, caracterizados por el color amarillo, y expresan sonrisas y actividades divertidas como jugar, disfrutar del sol, la naturaleza, los animales y la familia.

La tristeza, representada por el azul marino, se revela en el 12% de los dibujos, donde se exterioriza melancolía por sucesos vividos, algunos de los cuales incluyen la representación de la

persona o objetos que evocan esos recuerdos. También se muestra lo que desearían como un día perfecto.

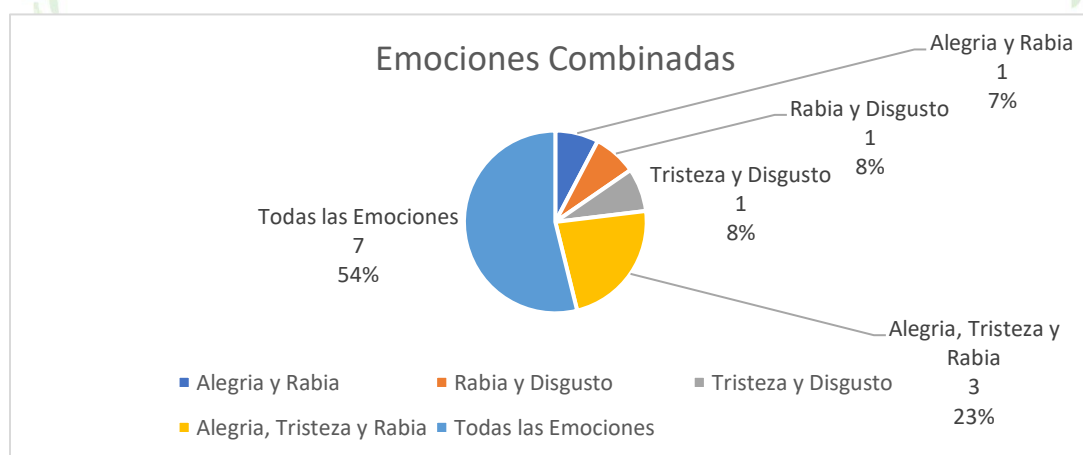
El disgusto, identificado por el color verde oscuro, lo declara el 14%, expresando sentimientos de horror, envidia y celos.

La rabia, representada por el rojo y negro, se muestra en el 23%, indicando que la impresión de ciertas acciones ha sido muy fuerte, lo que ha provocado un cambio en su comportamiento, volviéndose más agresivos. Los dibujos no muestran contra quién está dirigido ese sentimiento, simplemente se representan aislados.

Las emociones combinadas son expuestas por el 22%, donde se plasma el paso de la alegría a la tristeza y luego a la rabia. Se puede suponer que estas personas pueden ser felices en casa, pero que en el colegio o en su entorno con amigos les resulta difícil, o también puede ocurrir lo contrario.

Grafica 2

Porcentaje de emociones combinadas

Es importante destacar el 22% de las emociones combinadas, donde los dibujos revelan la transición de la tristeza al disgusto en un 8%, de la rabia al disgusto en otro 8%, y de la alegría a

la rabia en un 7%. Además, algunos dibujos presentan tres emociones: alegría, tristeza y rabia, representando el 23%. Es importante tener en cuenta que el 54% muestra un carrusel de emociones, lo que nos indica que los entornos en los que se desenvuelven no son perfectos y no están preparados para ser fuertes y resolver las situaciones que se les presentan.

¿Qué nos Limitó el Haber Pasado por un Acoso Escolar?

Socialmente se ve limitado en establecer lazos afectivos con otras personas, como: sus mejores amigos y compañeros de estudio.

No se manifiesta empatía hacia la persona acosada, ya que están más preocupados por incomodarla que por comprender cómo se siente con las acciones que llevan a cabo.

Carecer de la capacidad para defender sus propios derechos y exigir respeto.

Poseer la habilidad de analizar las situaciones sociales sin tomarlas como algo personal, es decir, sin dejarse afectar.

Tener la inteligencia emocional para resolver conflictos y presentar soluciones.

El Arte como Fortalecimiento de la Autonomía Humana

Para empezar, es fundamental considerar con qué personas convivimos, con quienes debemos establecer comunicación y lograr una convivencia pacífica, cultivando relaciones interpersonales positivas que promuevan la inclusión social y educativa en las escuelas. Esto implica prevenir la violencia en todas sus formas, tanto física como verbal, ya que esta puede afectar nuestra salud mental y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por lo tanto, es necesario promover el arte como un agente de cambio, una nueva oportunidad de vida, fomentando intercambios culturales que fortalezcan el sentido de pertenencia y enriquezcan

nuestra identidad al exponernos a otras culturas, encontrar similitudes y aceptar diferencias de manera constructiva.

La relación entre la pintura y la convivencia familiar se entiende como una función humanizante, ya que promueve el desarrollo de competencias en el individuo y contribuye a su desarrollo integral y social. A través de la creación artística, se permite reconocer las realidades y entornos, aplicar criterios éticos y estéticos a la vida diaria y adoptar una nueva visión del ser.

El objetivo del plan para fomentar la convivencia es formar, desde una edad temprana, personas que no se dejen manipular, ya sea por vicios o habilidades que puedan tener efectos negativos en lo social y personal. Es importante instruir a través del diálogo para que se expresen sin miedo lo que les está ocurriendo en su vida cotidiana.

Se propone solicitar ayuda psicológica para promover la cultura emocional, lo que puede mejorar la autoestima y fomentar la capacidad de emprender nuevos proyectos. Utilizar de manera responsable la inteligencia emocional actúa como una barrera protectora contra la violencia y el acoso escolar. Explorar la inteligencia emocional a través de diversas formas artísticas y académicas brinda al individuo la posibilidad de resolver conflictos y crear elementos útiles para la sociedad, así como comprender mejor sus propios sentimientos, promover la buena salud mental, desarrollar habilidades autocríticas y mejorar su comportamiento.

Proceso de Emplazamiento de la Obra

Para comenzar, es esencial tener presente la construcción e inspiración detrás de la obra "Lo que la vida me quitó", la cual ha sido mencionada anteriormente junto con los referentes que influyeron en la creación de estas ocho piezas; colocadas en una sala de exposición, tanto el

término "emplazamiento" como el "concepto de obra" se relacionan con el montaje, el cual busca conectar la pieza, el contexto y el visitante, inspirándole un mensaje.

Los espectadores podrían cuestionarse por qué se abordó esta propuesta visual de trabajo tan íntima desde una experiencia personal, en pocas palabras, porque la esencia ya estaba agotada y deseaba tener un cambio para ver el mundo de una forma más accesible.

Sin embargo, deseo destacar que, a lo largo de la historia, muchos autores, como Edward Munch, entre otros, utilizaron el arte no como un mecanismo de escape de sus problemas, sino más bien como una forma de expresarlos. Plasmaron en óleos o retablos sus experiencias personales, no necesariamente para compartir públicamente lo que estaban viviendo, sino para usar su creatividad en la construcción de material gráfico. Por esta razón, en el proyecto se empleó esta perspectiva para expresar pensamientos internos más profundos como una manera de liberar ciertos conflictos que experimentados en el transcurso de la vida, contribuyendo así a generar un futuro mejor y un mayor bienestar.

Para ello, se crearon ocho piezas gráficas que retratan "Lo que la vida me quitó", utilizando la técnica de "Trash Art" (Arte basura), la cual implica reutilizar piezas de plástico, papeles, cartón, empaques de alimentos para los escolares, trozos de los árboles etc.

En definitiva, para la construcción de nuestra obra "Lo que la vida me quitó", se diseñaron ocho piezas, una de las cuales es experimental; seis se montan en retablos de 60x80 cm, mientras que una será una instalación aplicando la técnica de "Trash Art", utilizando elementos reciclados de las meriendas de los estudiantes en los colegios, como envases de papas, chocolates, yogurt, leche, dulces, envolturas de amasijos, galletas, helados y cubiertos de plástico. Para los profesores, se utilizará el "unche" del café que queda en recipiente de la preparación.

Por último, todas estas obras se colocarán en caballetes en el costado frontal de la sala, mientras que la instalación estará en el centro, permitiendo que el espectador pueda observar y conectarse con el profundo sentimiento de mi corazón y su representación plástica.

La Resiliencia de Mi Ser

¿Cómo Plantear Mi Resiliencia Desde la Creación Artística?

En esta sección, se da a conocer el proceso de creación en relación con "Lo que la vida quitó", y cómo, gracias a la instrucción recibida en la carrera de Artes Visuales de la UNAD, se desarrollaron las técnicas estéticas del arte en el campo artístico para alcanzar el objetivo propuesto.

En primera instancia, el autor, tras haber sufrido acoso escolar, decidió realizar talleres en tres instituciones con niños de la misma edad en que él lo vivió, dándose cuenta de que, a pesar del paso de los años, este problema sigue persistiendo. Por lo tanto, decidió, a través de su proyecto de grado, aplicar el arte como un medio para transformar sus emociones negativas, elaborando ocho piezas que representan ese proceso de liberación emocional. Estas obras no solo le permitieron superar las barreras que le impedían avanzar, sino también dar inicio a una etapa de crecimiento personal y un mundo más positivo. De esta manera, su experiencia se convierte en un ejemplo para muchas personas que han vivido esta situación.

Para la creación del presente proyecto de grado, se ha considerado el desarrollo artístico y la experiencia personal en la vida, especialmente en relación con lo experimentado durante la etapa escolar. Esta más que una queja o un reclamo, es una oportunidad para generar un cambio que permita desarrollar la capacidad de adaptarse a la adversidad, siendo posible que el trauma o la tragedia pueden presentarse en cualquier entorno.

El aporte de resiliencia en "Lo que la vida me quitó" radica en revelar el proceso de superación personal frente a una situación difícil durante la infancia. Utilizando técnicas que ayudaron a liberar el estrés y seguir adelante, se logró expresar sentimientos, incluso aquellos muy personales. A través del arte, se experimentó cómo la reconstrucción de piezas dispersas y la confusión interna pueden formar parte de un proceso productivo, que se ha desarrollado en etapas hasta llegar a sus acabados finales.

Para esto, inicialmente se presenta la necesidad de crear una serie de bocetos utilizando diversas técnicas del arte contemporáneo. Sin embargo, durante el proceso de producción, estos bocetos se modificaron al no arrojar los resultados esperados. Esto permitió explorar otras técnicas, incluyendo una menos convencional, que brindó la oportunidad de abordar el tema de reutilización y reciclaje, permitiendo la evolución artística de elementos considerados desechos.

Las piezas resultantes fueron denominadas con nombres motivadores y evocadores de autonomía, alejándose de épocas de frustración, tristeza y negatividad que constantemente influían y que me impedían soñar con una mejor calidad de vida.

La inspiración para el proyecto de grado "Lo que la vida me quitó", surgió de la influencia de pintores y artistas plásticos que marcaron un punto de inflexión en la creación de cada obra. En estas, se evidencia cómo, a través de los cuadros, la forma como podemos expresar nuestros sentimientos y pensamientos de manera directa o indirecta. El uso de colores, desde los más claros hasta los más oscuros, se convierte en una herramienta fundamental para plasmar emociones mediante pinceladas, trazos, formas, volumen y textura. Así, se conforma una escultura visual que subraya las experiencias humanas y las condiciones vulnerables en la sociedad.

En otras palabras, se consideró fundamental la experimentación y exploración constructiva en esta tesis, dando forma a narrativas tridimensionales a través de esculturas elaboradas con materiales reciclados. Es decir, utilizando el arte basura como medio para abordar las emociones internas y romper barreras o límites mantenidos durante mucho tiempo.

Exploración y Experimentación de Lo Que La Vida Me Quitó.

Recolección del Material al Utilizar en la Obra “Lo Que La Vida Me Quitó”. Para comenzar, se llevó a cabo la recolección del material a partir de los residuos generados durante las meriendas de los estudiantes en las instituciones educativas de la ciudad de Duitama.

Previamente, meses antes, se realizaron talleres para analizar las emociones y su relación con el color. En este caso, se recolectaron una variedad de elementos, desde el "unché" de café consumido por los maestros en las escuelas, hasta los residuos dejados por los niños, que incluían paquetes de papas, chetos, rosquillas, detodito, empaques de plástico de yogurt y leche en bolsa, Arequipe, envases de helados, galletas empaquetadas, envases de yogurt, botellas de gaseosa, cartones de leche y jugo.

Otros materiales utilizados para la creación fueron cartones de huevo para realizar el papel mache; periódicos almacenados en mi casa y taller, flores secas reales recolectadas en el camino (árbol cedrela); palos de árboles, desechos de madera y alambre, con el cual realice la mano de “Nadie te robara el futuro”, una obra de experimentación. También utilice cajas de tortas de cumpleaños para desarrollar las escaleras y cono de “Sigo en pie”; cartulina reutilizada para los soportes de las escaleras, servilletas de cocina y papel higiénico, que usé para el recubrimiento de la mano con alambre y yeso en la obra de experimentación.

Experimentación de la Obra. Durante el proceso de nombrar las obras, se escucharon canciones motivadoras que inspiran a las personas a superarse y salir adelante, como “Creo en

mí”, de Natalia Jiménez; “Sigo en pie” de Elton Jhon; “Abriendo puertas” y “Puedes llegar”, de Gloria Estefan.

En cuanto al material, se contó con la opción de explorar desde la pintura abstracta hasta la elaboración de los soportes con plásticos desechable y la creación de masas con material reciclado. Lo anterior, con el objetivo de transformar estos elementos en obras de arte que inspiren a los visitantes y les trasmitan el mensaje que se desea comunicar.

En la primera obra “La que nunca se rinde”; inicialmente se pensó en crear una pintura abstracta. Sin embargo, no se lograba captar el cambio que necesitaba y lo que se pretendía plasmar en la obra. Por tanto, se incorporó elementos reciclados en el retablo. En esta representación, una persona emerge con todas sus fuerzas y sale del fondo de la tierra, reflejando el dejar atrás todas las dificultades. Estas dificultades están simbolizadas por las rocas que la mantenían atrapada.

Se realizó investigación sobre el arte basura y se decide utilizar en este caso los cartones de huevos para elaborar el papel mache. El “unche” de café fue empleado para crear una masa maleable con la cual moldear el cuerpo de una persona; lo que permitió darle un nuevo giro al trabajo. Con la masa maché, se logró confeccionar las rocas que establece la base de la obra. En ese momento, se confirma, que se podía crear un nuevo producto a partir de un material desechado, así mismo, que la vida podía experimentar cambios. Los acontecimientos la vida escolar pasada, debían ser dejados atrás como una experiencia que proporciona la fortaleza necesaria para avanzar.

En la segunda obra, “Nadie te robara el futuro” (obra total de experimentación), inicialmente los cubiertos plásticos fueron los protagonistas, pero este proyecto fue el que más cambios experimentó durante el proceso de exploración. Al principio, se intentó construir una

mano con los cubiertos, pero no lograba transmitir la sensación de cambio que buscaba. Luego, explorar la creación de una estructura de la mano utilizando alambre y empleando tiras de yeso, para darle forma sólida. Para la parte de los rayos que se escapan de la mano, se utilizan los cubiertos desfigurados con el calor de una vela, pero se rompían fácilmente. Entonces, se optó por utilizar el horno microondas y antes de que se enfriaran por completo, se modelaron en diversas formas. Posteriormente, fueron pintados con aerosol (verde, azul, rojo) y con pintura acrílica amarilla, combinada con el negro y morados oscuros, para plasmar la sombra que expresa un intento de dañar una esperanza que está empezando a evolucionar.

En la tercera obra, "Sigo en pie", inicialmente se había planeado que fuera una pintura abstracta con figuras en los costados del retablo. Sin embargo, esta idea no transmitió el impacto deseado, ya que debía reflejar la firmeza y fortaleza del ser.

Por lo tanto, sale la idea de plasmar que unas escaleras permitieran salir del caos de la mente y de los pensamientos diarios. Entonces, se inicia diseñando las escaleras en cartulina, para después constituir las en las cajas de tortas para darles forma y crear una ruta de escape armoniosa. Con yeso se reforzaron las estructuras y, una vez secas, se aplicó pintura en capas para darle un acabado marmolado. Finalmente, se añadió unos fantasmas que evolucionan a medida que ascienden, representando la transformación necesaria para alcanzar la plenitud.

Por otra parte, la pieza cuatro, "Abriendo caminos", comenzó como una pintura abstracta, donde se generaba una explosión de emociones a través del color. Sin embargo, se quería representar una transformación, por lo que se decide cambiarla para simbolizar la apertura de una puerta hacia un camino lleno de oportunidades y un futuro esperanzador que transporta al espectador a paisajes que se tenía la oportunidad de observar en momentos libres.

Para su realización, se utilizó papel maché para darle forma y volumen, así como trozos de botellas de plástico para añadir profundidad a las montañas. Los árboles fueron formados con palos de plantas, las hojas con cartón y papel maché. Posteriormente, se termina con pintura acrílica y aerosol. Además, para añadir naturalidad, se incorporaron algunas flores secas del árbol llamado "Cedrela o Cedro".

La quinta pieza, titulada "Valor de seguir adelante", inicialmente se concibió utilizando una técnica de arte contemporáneo, específicamente arte pop. Sin embargo, la imaginación mostró un escenario en el desierto, donde el agua es escasa y la supervivencia es difícil. En este contexto, se visualiza el renacer de una planta, en este caso un girasol, que lucha con determinación para sobrevivir y prosperar.

Se utilizó masa de papel maché en la base para agregar profundidad y textura, creando la apariencia de tierra árida. Para representar el renacimiento de una planta, se empleó un trozo de árbol para formar el tallo, los pétalos de la flor utilizando cartón combinada con masa de papel maché. Una vez que la masa de papel maché se secó, se procedió a pintar en seco para otorgar un aspecto más realista.

La pieza seis, "Puedes volar alto", inicialmente fue realizada en pintura, pero al observarla, no transmitía lo que deseado. Entonces, se pensó en el vuelo majestuoso de las águilas, ascendiendo a grandes alturas con cada batir de sus alas. Para ello, se usaron las botellas de plástico reutilizadas para la base del cuerpo, modelado con cartón para darles forma, y luego se recubrió con masa de papel maché para fortalecer la estructura. Con la masa obtenida del "unche" de café, se construyeron la cabeza, el pecho y las patas del ave.

Para las plumas del cuerpo, se utilizaron los empaques negros de yogures aportados por los estudiantes. Estos se recortaron en forma de plumas y se pegaron en la base para dar forma al

ave. Para la cola, se empleó la parte blanca de los empaques, creando las plumas de manera similar.

La obra número siete, "Creo en mí", inicialmente concebida como una pintura abstracta, sirvió de inspiración para crear una nueva obra que transmitiera un impacto de renacimiento y superación de lo imposible. Por este motivo, se toma como opción representar al ave Fénix de la mitología griega, que simboliza la capacidad de resurgir de las cenizas y renacer con fuerza.

El fondo de la pieza fue texturizado con masa de papel maché. Para el ave, se realizó un bosquejo en cartón al que se aplicó papel maché y se dejó secar durante dos días. Posteriormente, se creó la cabeza y el pecho con la masa de "unche" de café. Se aplicó pintura para conferirle un aspecto único y representativo de la fortaleza y la confianza en mí mismo.

Para añadir un toque de resplandor y movimiento, fueron empleados los empaques de los paquetes de papas y galletas, con cortes delgados, los cuales se colocaron en las terminaciones de las plumas, cuidando las tonalidades de los colores cálidos que creara la ilusión de movimiento en el ave.

Última pieza, el número ocho, titulada "Romper el silencio", representa un desahogo de las emociones guardadas en lo más profundo del corazón, manifestadas en una roca que se niega a ser destruida y que carga con un gran dolor. Esta roca está sostenida por lazos fuertes que, con la ansiedad de querer cambiar, se van desgastando al mantenerla amarrada a mi ser.

Para su construcción, se utilizó una bomba inflada como base, sobre la cual se aplicaron capas alternas de pedazos de papel Kraft, papel bond y periódico, utilizando engrudo de harina de trigo. Tras un tiempo de secado adecuado, se procedió a pintarla con una paleta de colores que va desde tonos oscuros en la base hasta degradados de rojos y naranjas.

Para la instalación, se construyó una estructura de madera de 1.50 cm de alto por 80 cm de ancho. La roca se colgó de esta estructura utilizando lazos de fique, que simbolizan la liberación gradual de una situación con el mensaje claro de "Ya basta, no más".

Procedimiento Para la Ejecución de Cada Obra

La Que Nunca Se Rinde. Es una pieza de 60x80cm, presentada en un retablo de MDF.

Se caracteriza por tener una paleta cromática que plasma emociones contrastantes: por un lado, colores de las emociones positivas como el naranja y el verde, y por otro, colores asociados a emociones negativas, tales como el marrón y el rojo.

Se realizaron los siguientes pasos:

Elaboración de la Masa con el Unche de Café. Se toma una medida de unche de café, una de harina de trigo, una de Colbon y una de agua caliente.

Mezclar con cuchara de madera, para que quede bien homogenizada.

Pasarla a un sartén antiadherente a fuego bajo, por medio de una espátula se le va dando vuelta para cocinarla uniformemente y darle textura.

Se deja enfriar.

Almacenar en bolsas de plástico resellable por 1 días.

Elaboración del Papel Maché. Cortar en trozos los cartones de huevo y montarlos en un platón plástico.

Adicionar suficiente agua caliente y con las manos ir deshaciendo el cartón hasta lograr una masa.

Elaborar el engrudo disolviendo una medida de harina de trigo en agua.

Agregar en una olla con agua caliente hasta lograr una mezcla líquida, pero un poco espesa

Agregar el cloro y vinagre, para evitar que la masa cree hongos y bacterias.

Cocinar a fuego medio sin dejar de revolver hasta que esté más espesa.

Retirar del fuego y adicionar poco a poco a la mezcla de los cartones de huevo

Amasar para lograr que el cartón se una al engrudo, para obtener el papel Maché.

Construcción de la Obra. Sobre la base de MDF se van formando las rocas con papel maché, dejando en el centro el espacio para colocar una botella de plástico de yogurt que nos servirá base del cuerpo de la persona. Se debe dejar secar de un día para otro.

Con la ayuda de una cabeza de muñeco reciclado, se une a la botella de yogurt para formar la persona que sale de las rocas.

Se procede a sacar de las bolsas la masa de unche de café y se aplica sobre la base que formara al individuo. De igual manera se debe dejar secar de un día para otro.

Por último, se aplica color a las rocas y a la persona mediante brocha seca.

Esta pieza está inspirada en aquellas personas que están luchando para liberarse de las barreras de dolor y miseria, que los tienen enterrados y les impiden avanzar, pero con mucha fuerza de voluntad logran romperlas y escapar a un mejor vivir. Por tal motivo se aplicó color negro que representa el miedo y la incertidumbre. En el cuerpo de la persona tonos rojos, amarillos y marrón que encarnan la inestabilidad y los colores verdes reflejan poco a poco la tranquilidad y armonía de estar logrando esta huida.

Imagen 4

Obra artística "La que nunca se rinde"

Nadie te robará el futuro. Es una obra creada en MDF de 60x80cm, a la que se le ha incorporado una estructura en alambre que representa una mano y recubrirla con yeso utilizado en la medicina; pulido con una masa de papel higiénico, maicena y colbón. Adicionalmente se emplean los cubiertos en pasta los cuales se modificaron por medio del calor, usando el horno microondas.

La adjudicación cromática tiene una mayor proporción de colores con tonos positivos tales como el verde, azul, blanco y plateado, a diferencia en una menor cantidad de colores de categoría negativa como el negro, rojo, y violeta.

La construcción de la obra se desarrolló así:

La base de madera se pintó inicialmente de color blanco, para destacar después los colores aplicados como el rojo, azul, verde, gris, amarillo y negro.

Utilizando el horno microondas y el calor de las velas se les dio otra forma a los cubiertos

Maniobrando el alambre se formó la estructura de la mano derecha

Se activa el yeso en agua caliente para ir colocando sobre la estructura de alambre, dejándolo secar por un día.

Se formó una masa de pegante, maicena y papel higiénico para recubrir la mano

La mano se maquilló con pintura acrílica blanca, rosada y amarilla

En la base de la mano se aplicó pintura acrílica negra y morada. En la parte superior se empleó el color amarillo.

El retablo se coloreo con aerosol gris para resaltar los tonos de los cubiertos.

Imagen 5

Obra artística, “Nadie te robará el futuro”

La pieza representa, en primera instancia la cantidad de pensamientos negativos que bloquearon el cerebro, pero resurgió dentro de éste una motivación que es representada como la mano que tiene una gran fuerza para ir destruyendo esos impedimentos que no dejaron prosperar. Esos obstáculos se desglosan en tres líneas continuas simbolizadas por los cubiertos deformados, que muestran una excarcelación emocional. La línea roja refleja el desprendimiento del odio interno, la de color azul va mostrando equilibrio, seguridad y calma; mientras que el verde proporciona tranquilidad y armonía generando un control absoluto de firmeza para empezar a renovarme y construir un destino de bienestar y felicidad.

Sigo en pie. Pieza elaborada en MDF de dimensiones 60x80cm, a la que se ha añadido pintura como parte de la obra. Se cataloga dentro de los colores emotivos positivos, especialmente el azul y el blanco.

Se desarrollo de la siguiente manera:

Pintar con acrílico blanco el MDF

Utilizando unos conos de cartón se abren verticalmente y se colocan en las dos esquinas inferiores de la base.

Un tercer cono se ubica en la parte central superior.

Mediante los cartones desechos, se realizan escaleras para ir conformando los pasos que van a unir los conos inferiores con el cono central superior.

Se comienza a pintar desde la parte inferior con azul oscuro, siguiendo con tonos más claros, para lograr difuminar hasta la parte superior logrando colores más claros.

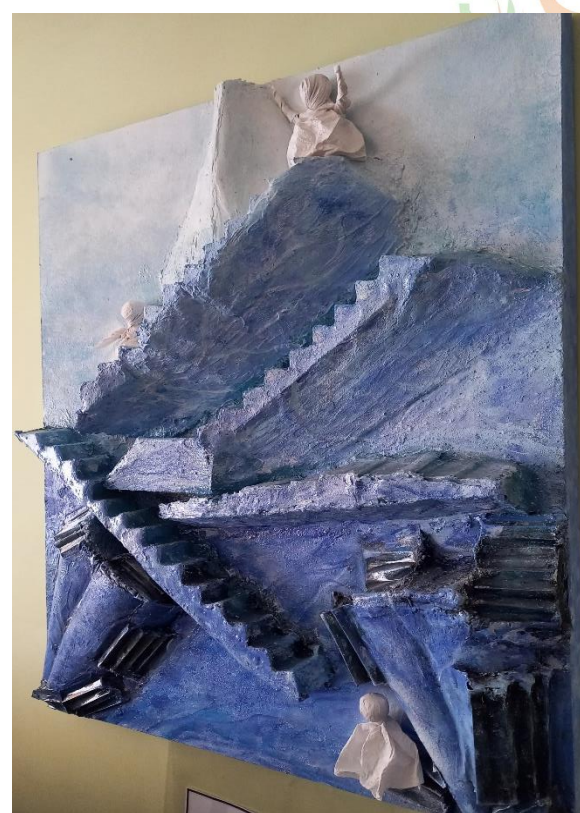
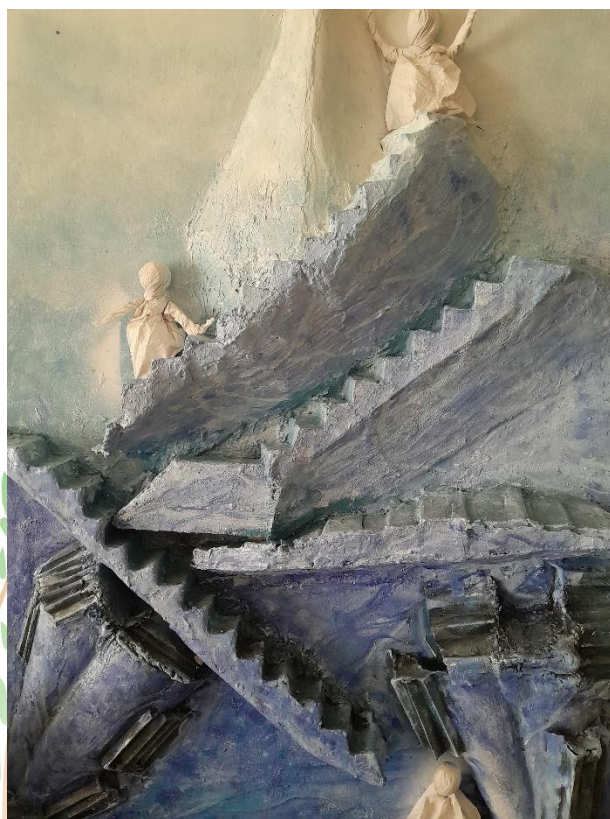
Las escaleras se pintan con colores que representan ir superando las dificultades para ir avanzando peldaño tras peldaño y lograr estar en la cima de un futuro anhelado.

Se hace retoque con pintura blanca, negra y azul para difuminar los colores y hacerlos más suaves a la vista.

En la parte inferior se elabora una serie de líneas que representan la turbulencia que se lleva en el cerebro cuando se tienen complicaciones que no podemos expresar.

Imagen 6

Obra artística, "Sigo en Pie"

La pieza en la parte inferior, con los conos orientados en las esquinas representan las caídas y fragilidad que en ocasiones es necesario cargar durante la vida.

Los escalones representan un camino lleno de adversidad y traumas que dejaron cicatrices pero que dan la fuerza y coraje para determinar construir un mejor vivir. Va desvaneciéndose desde los colores oscuros hasta el acrecentamiento de los colores de la luz y la estabilidad, generando una fuerza que nunca permitirá derrumbarse por nadie, ni por nada.

Abriendo caminos es una pieza en MDF de 60x80cm, a la que se le ha añadido pintura como parte integral de la obra. Muestra una integración de colores de la categoría positiva, especialmente el verde y el azul, al lado de los colores de la categoría negativa tales como el marrón y el negro.

Para su ejecución se realizaron los siguientes pasos:

Primero se llevó a cabo el procedimiento para elaborar el papel maché

Se aplica el papel maché sobre el retablo y con la ayuda de dos listones usados como guía para elaborar un camino, y con la ayuda de un tubo de PVC se alineó.

Con la masa maché se formaron las piedras que delimitan el camino y al camino se le colocaron marcas horizontales.

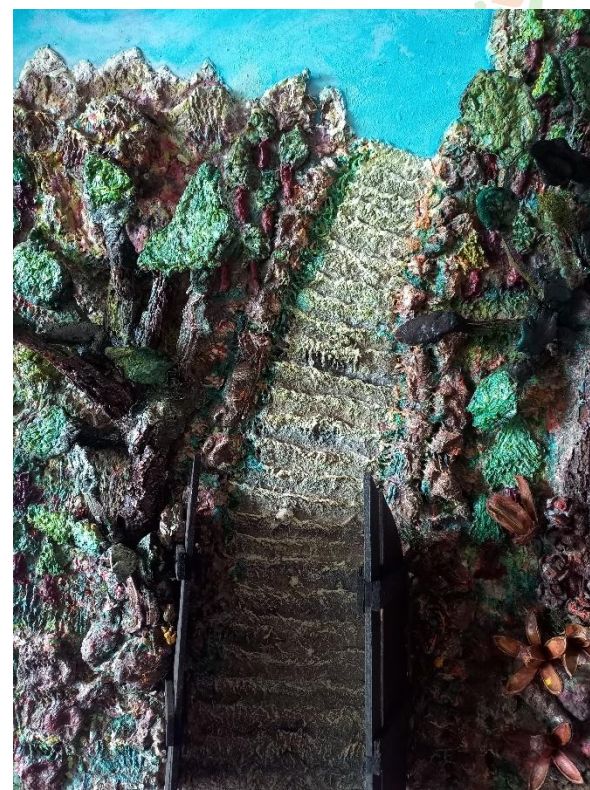
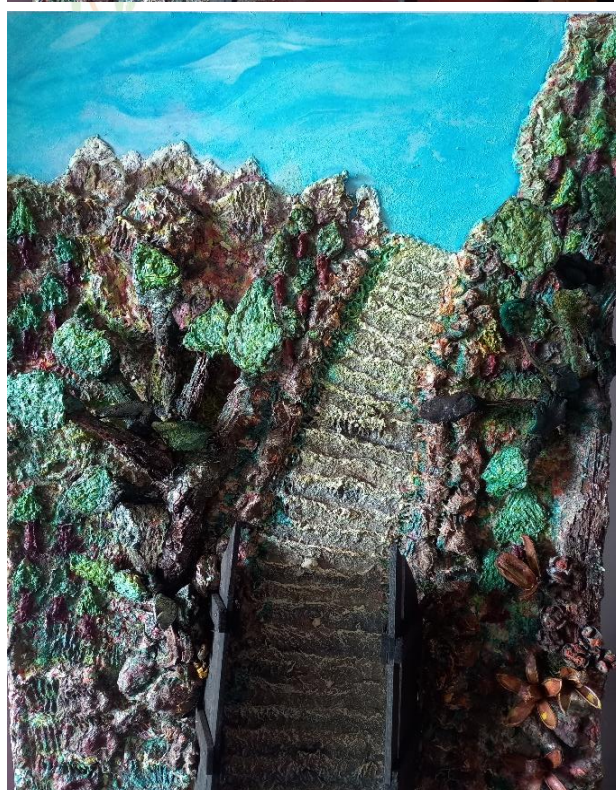
Con el sobrante de papel maché, se rellenaron los costados.

Se pintó con acrílico azul la parte superior que da la ilusión al horizonte azul.

Se simula un árbol con el mismo papel colocando trozos de árboles desechados para resaltar la obra en 3D. Por último, se deja secar la obra.

Imagen 7

Obra artística, "Abriendo Caminos"

La pieza representa un rompimiento de barreras negativas y la apertura de las puertas es la conclusión de un ciclo pasado, dando comienzo a un camino de una persona fuerte queriendo tener un equilibrio en su andar. Por esta razón la pieza tiene una perspectiva hacia la claridad, el optimismo, el fortalecimiento de los sentimientos para ser feliz y no dejarse manipular. Porque siendo sinceros siempre habrá alguna persona que le causemos envidia, rabia, que no esté de acuerdo con nuestra forma de ser.

Valor de seguir adelante es una pieza producida en MDF de 60x80cm, complementada con pintura como parte de la obra. Comprende las dos categorías del color: por un lado, el de las emociones positivas con los colores azul, verde, amarillo y naranja y por otro, los colores emocionales negativos como el Marrón y el rojo.

Pasos de ejecución:

Se recolectaron rozos de madera de árboles para hacerlos parte de la obra.

Se realizó con cartones de los jugos los pétalos de las flores y se aplicó la masa de maché para dejarlo secar.

Se aplica la masa del papel maché sobre la lámina de MDF

Antes de secarse, se hizo un diseño sobre la masa, para ubicar en el centro del desierto una planta que renace, dejando ver un horizonte resplandeciente.

Ubicar en el centro un trozo de un árbol que permite dejarlo como el tallo de la flor que va a emerger del desierto.

Por medio de un molde curvo, se forma una textura que permita ver el suelo árido

Con acrílico azul adapto en la parte superior el horizonte que de da luz en al desierto

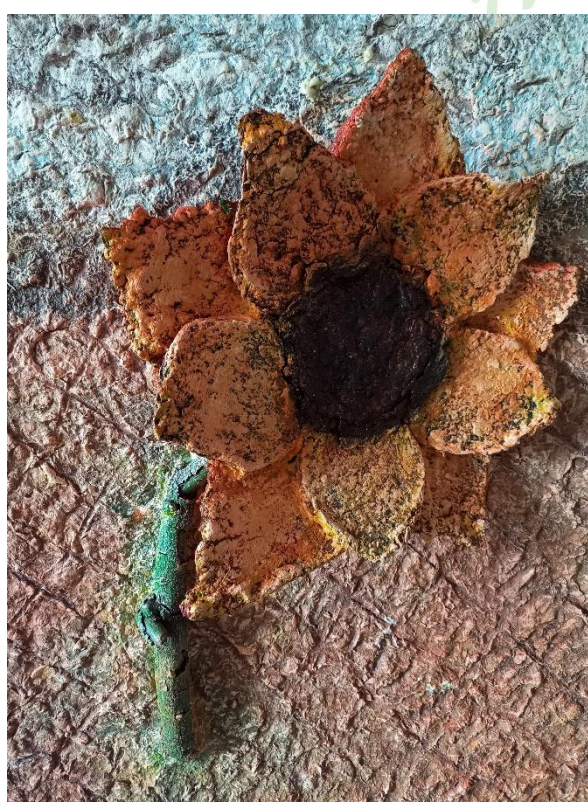
Acomodo con colores marrones el suelo de la flor, difuminándolo hacia el cielo azul

Logrando el secado de la flor, la maquillamos con colores marrones, rojos y amarillo quemado.

Imagen 8

Obra artística, “Valor de Seguir Adelante”

Esta obra representa la fuerza que uno toma desde la conciencia, para detener todas las palabras que me llenaron de odio, rencor y obstruyeron mi andar y que a pesar la único que se logra es endurecer el corazón, en esta pieza simbolizada por la semilla que renace en medio de la adversidad. De esta forma la planta florece como símbolo de progreso, proporcionando estabilidad.

Puedes volar alto es una obra elaborada en un retablo MDF de 60x80cm, incorporándole pintura para fortalecer su expresión. Incorpora las dos categorías de emociones utilizadas en el proyecto: la positiva identificada con el color azul, naranja, blanco y oro, y la negativa representada por el color negro.

Sobre la lámina de MDF, se colocó la masa de papel maché para darle textura.

Se dejó secar para luego aplicar pintura, y simular un fondo de agua llegando al firmamento con tonos azules, blanco, amarillo y rojo.

Elaboración del águila, para lo cual se imprime un boceto para determinar el tamaño de los envases plásticos que serán el cuerpo y poder darle volumen al ave.

Se pega y se aplica papel mache para darle forma al ave.

Con un palito de paleta realizó el diseño de las alas sobre el papel mache.

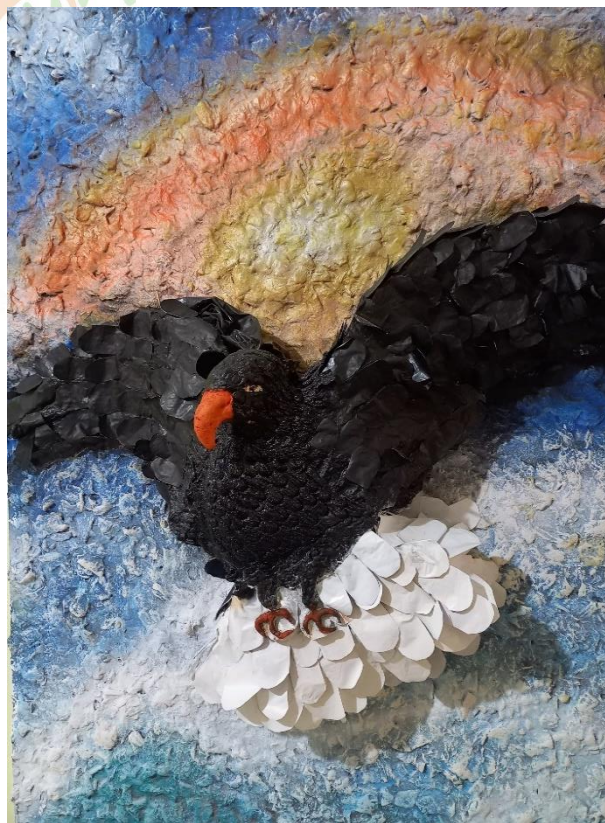
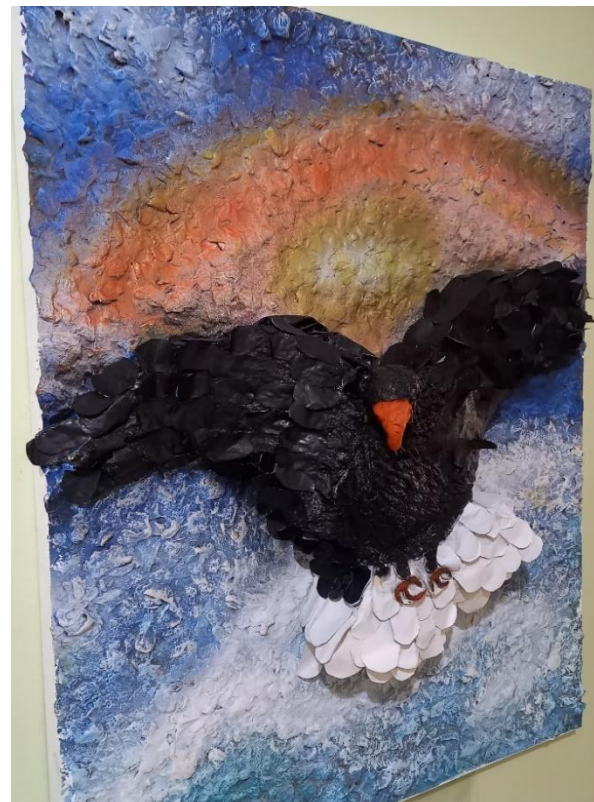
Luego se verificó que cada ala estuviera perfecta de lo contrario se retocaría los bordes para que quedara más pulido.

Se pintó de negro para darle color a las alas y el cuerpo. Se dejó secar toda la noche.

Se reforzó colores del fondo para mayor detalle.

Imagen 9

Obra artística, "Puedes Volar Alto"

Es un símbolo de soñar en grande, es decir que no se limita a cumplir sus aspiraciones en corto, mediano y largo plazo, liberándose de las zonas de confort, simbolizada por el agua en la obra; y el águila que emprende el vuelo escenifica la búsqueda de oportunidades que permitan construir un mejor vivir. A medida que el águila se eleva, va cambiando los tonos azules de la calma y la esperanza.

Creo en mí. Obra producida en MDF de 60x80cm, complementada con pintura para agregar mayor profundidad. La pieza integra la categoría positiva del color con el amarillo y naranja y la negativa con el color marrón, negro y rojo.

Pasos del proceso:

Se sobrepone en la lámina masa de papel mache, extendiéndolo para dar textura a la base.

Luego del secado se pinta con tonos negro, marrón, rojo y amarillo.

Tomando como guía un diseño del ave Fénix se recorta para formar su cuerpo y darle volumen con envases plásticos adaptados.

Se coloca papel mache sobre la estructura del ave y se deja secar.

Luego se esculpe para darle la forma y se aplica pintura seca amarilla, naranja, rojo.

Se aplica blanco para contrastar los bordes del ave con el fondo, luego se recortan alas de paquetes de papas y galletas y se pegan a los alrededores de las alas del ave fénix.

Imagen 10

Obra artística, "Creo en Mi"

La creación es un resurgir de las cenizas; oscuridad, miedo, destrucción presentada en tiempos difíciles de mi época estudiantil, que solo quedarán en la base de mi memoria como una experiencia.

Representado por el ave fénix de la mitología griega. En ella se ve un destino lleno de esperanza, de muchos anhelos y dándole la bienvenida al tiempo de la transformación.

El resultado posee tonos con brillos claros y el ave con colores de fuego, motiva a renacer.

Romper el silencio. Instalación realizada en una estructura de madera de 1.50 cm alto por 80 cm de ancho. En esta se aplican las dos categorías del color, la positiva, con el color naranja, representando emociones positivas y la categoría negativa con el color rojo y negro reflejando la tristeza y oscuridad. Esta obra se ejecutó con el siguiente proceso:

Inflar un globo para darle forma, cubrirlo con papel reciclado (Craf, papel bond, periódico) usando engrudo.

Después de dejar secar toda la noche, se aplicó pintura acrílica.

Se hicieron cortes de lazos de fique, para colgar la roca en la estructura de madera.

Con un lazo más grueso, se hizo la escalera de salida, usando el mismo fique, se separó en partes para darle la sensación de dispersión, finalmente se procede a colgarlo en la estructura.

Imagen 11

Obra Artística, "Romper el Silencio"

Simboliza en sacar esas venas y vendas que impiden el hablar o escuchar representando la censura a la hora de expresar abiertamente el pensamiento o la crítica con la roca y las sogas apretando mientras que en la parte media y superior se va liberando e desenredando con mayor facilidad autónoma.

Proceso de Transformación

A lo largo del tiempo, surgieron algunas ideas de la imaginación del autor que se convirtieron en bocetos. Sin embargo, a medida que se desarrollaban, hubo muchos cambios que, más que en la creación, sirvieron para ver de muchas maneras la confianza y seguridad en sí mismo. Al recolectar los residuos reciclables de las meriendas de los niños, se evidencia una transformación de desechos en elementos de arte simbólicos.

Un caso especial fue la obra “Romper del silencio”, en la que se infló un globo para simular la roca. Después de cubrirlo, se desinfló el globo, lo que representó un alivio de situaciones vividas en el pasado.

Otra obra que inspiró esperanza fue “Sigo en pie”. Aunque la idea inicial incluía algunos elementos geométricos, a medida que se hicieron ajustes tanto en el diseño como en el color, se notó un cambio del tono más oscuro al más claro, simbolizando la salida de las sombras oscuras.

“Nadie te robara el futuro” también tuvo un significado especial para el autor, ya que, durante la etapa escolar, muchas personas dudaron de su capacidad para avanzar y alcanzar logros. Sin embargo, con el tiempo ha ido formándose como profesional en Diseño Gráfico y Artes Visuales, lo que ayudó al artista a tener anhelos hacia el futuro.

Durante los días de exhibición de la obra en la UNAD Duitama, el artista sintió admiración y aplausos, así como sentimientos de nostalgia al sentir el apoyo de muchas personas

que asistieron a observar el trabajo de grado. Las obras no solo fueron apreciadas por personas de la institución, sino también por el público en general, desde los más pequeños hasta los más adultos, quienes se sintieron identificados por los nombres de cada pieza.

Un ejemplo muy interesante fue el de una estudiante que llegó a observar la pieza “La que nunca se rinde”, con lágrimas en los ojos y se tomó fotos con la obra, sintiéndose identificada con el nombre y recordando alguna vivencia de su vida. La mayoría de personas que visitaron la exhibición apreciaron las obras “Creo en mi” y “Sigo en pie”, ya que cada una les tocó el corazón, animándolos a seguir luchando y a ver cómo se puede transformar y superar épocas muy oscuras que muchos hemos vivido.

Imágenes del proceso de creación de la Obra

Imagen 12

Proceso de creación de la obra “La que nunca se rinde”

Nota. Obra desarrollada en papel maché, reciclaje y pintura en seco.

Imagen 13

Proceso de creación de la obra “Nadie te robara el futuro”

Nota. Experimentación de Drotartvo, yeso y cubiertos.

Imagen 14

Proceso de creación de la obra, "Sigo en pie"

Nota. Obra elaborada en cajas de cartón y yeso.

Imagen 15

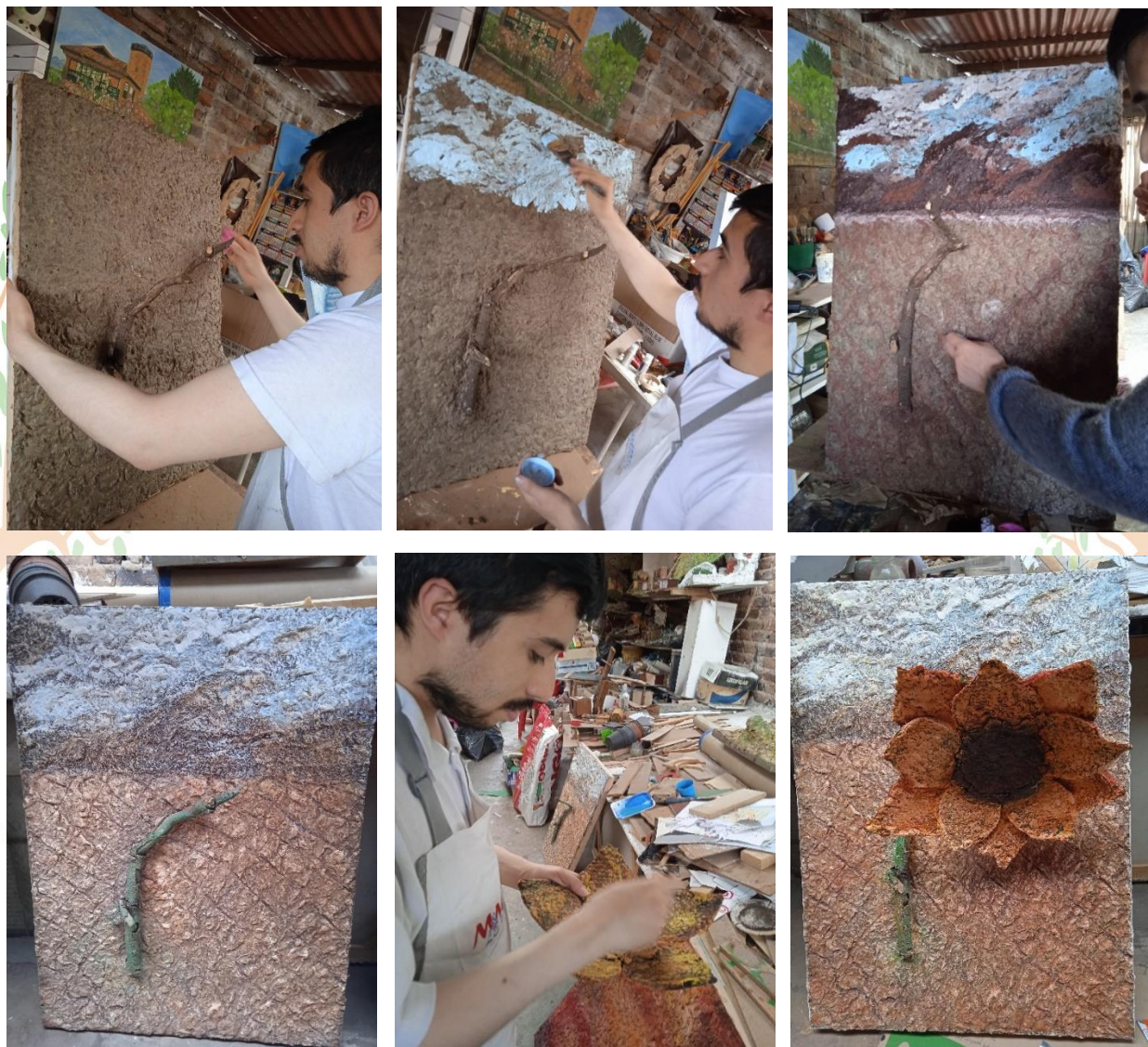
Proceso de creación de la obra, "Abriendo caminos"

Nota. Producido en masa de papel mache y desechos de los árboles.

Imagen 16

Proceso de creación de la obra “El valor de seguir adelante”

Nota. Obra elaborada en papel mache, cartón y desechos de madera de los árboles.

Imagen 17

Proceso de creación de la obra “Puedes volar alto”

Nota. Obra desarrollada con botellas plásticas, bolsas de yogur, papel mache y aerosol.

Imagen 18

Proceso de creación de la obra “Creo en mi”

Nota. Obra elaborada en cartón, papel maché, y tiras de paquetes de las meriendas.

Imagen 19

Proceso de creación de la obra “Romper el Silencio”

Nota. Fabricado con periódico, papel bon reciclado, lazos, aerosol y pintura.

Imágenes de la exposición

Imagen 20

Panorámica Día de la Exposición en evento “Lunad Cultural”, Visita de Público en General

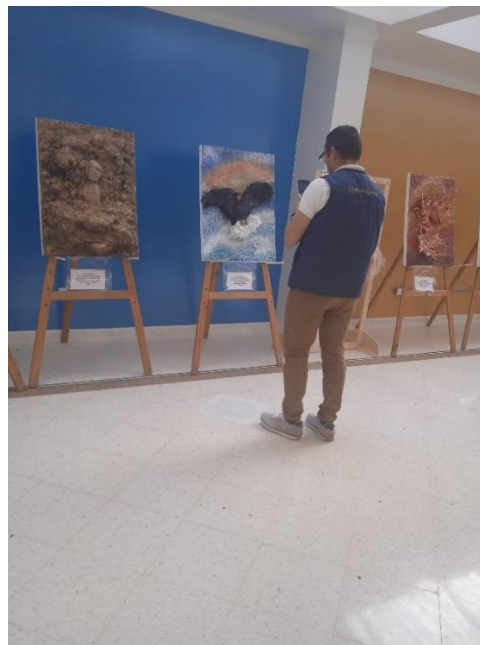

Imagen 21

Panorámica día de la exposición evento “Lunad cultural”. Personal administrativo

UNAD y público en general

Cronograma

1. CRONOGRAMA												
ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Organización Taller 1	x											
Organización Taller 2												
Tabulación de la información		x										
Elaboración de bocetos	x											
Elaboración pieza "La que nunca se rinde"		x										
Elaboración pieza "Nadie te robara el futuro"			x									
Elaboración pieza "Sigo en pie"		x										
Elaboración pieza "El valor de seguir adelante"	x											
Elaboración pieza "Puedes volar alto"		x										
Elaboración pieza "Creo en mí"	x											
Elaboración pieza "Abriendo caminos"		x										
Elaboración pieza "Rompiendo el Silencio"	x											
Exposición de Arte CEAD Duitama	x											

1. RECURSOS NECESARIOS		
RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO (\$)
Equipo Humano		
Equipos y Software	Luz, servicio de internet (120.000)	\$720.000
Viajes y Salidas de Campo	Transporte ida y vuelta a la exhibición. Servicio de almuerzo	\$152.000
Materiales y suministros	Retablos, pinturas, pinceles, cinta enmascarar, impresiones, pinceles, Maizena, harina de trigo, cloro, bicarbonato, papel higiénico, esponjas, guantes, tapabocas, colbón de madera, colbón de papel, pegante uhu, yeso, estuco, aerosoles, soporte de madera	\$614.500
Arriendo	Taller para elaboración piezas (3 meses)	\$1.200.000
Bibliografía		
Montaje	Transporte recolección de caballetes, y piezas hacia las instalaciones del CEAD UNAD.	\$120.000
Organización de exhibición, circulación o concierto		
TOTAL		\$2.806.500

Conclusiones

A través del arte he logrado soltar y superar barreras vividas en mi etapa escolar que me atormentaron por mucho tiempo.

Lo que he conseguido con este proceso planteado en este proyecto de grado es comprender que material de reciclaje, puede ser usado de manera diferente a lo que representa regularmente, como lo menciona “Alejandro Durán” con un mensaje a los visitantes con la producción artística sobre todo el saber relacionarlos con el color, textura, ubicación, volumen.

Destaco el papel que jugó la resiliencia en este proyecto, ya que fue un apoyo para fortalecerme frente a la adversidad a esta experiencia vivida usando las artes como medio para sanar heridas o emociones negativas, preocupaciones, estrés, ansiedad, dando un nuevo aire a experimentar una mejor calidad de vida

Al usar un material completamente diferente me enseña a que todo objeto que veamos se puede hacer grandes creaciones que se experimentan y se transforman en lo que me representa como artista permitiendo proyectarme darle un valor a lo que me rodea en pie de la lucha y la esperanza.

Las obras son de creación propia e inspiradas en la experiencia del artista. En los talleres realizados con los estudiantes, se buscó proporcionar retroalimentación sobre cómo personas de la misma edad que el autor han atravesado situaciones similares, que aún se presentan hoy en día. Esto me permitió darme cuenta de que no soy el único que ha enfrentado estas circunstancias, lo que me motivó a tomar la decisión de iniciar un cambio comenzando por mí mismo.

Referencias

- Álvarez, Ó. (2020). Los orígenes de la libertad. *Meer*, [https://www.meer.com/es/63198-los-origenes-de-la-libertad#:~:text=%C2%BFQui%C3%A9n%20pronunci%C3%B3%20por%20primera%20vez,Estado%20de%20Lagash%20\(Sumeria\).](https://www.meer.com/es/63198-los-origenes-de-la-libertad#:~:text=%C2%BFQui%C3%A9n%20pronunci%C3%B3%20por%20primera%20vez,Estado%20de%20Lagash%20(Sumeria).)
- Arístico, M. (2022). *Significado del cuadro El grito de Eduard Much*, <https://www.artescuela.com/el-grito-de-edvard-munch/>
- Artes visuales. (2014). *Colección British Council*, <https://visualarts.britishcouncil.org/collection/artists/arkell-julie-1955>
- Collell i Carralt, J. y. (2006). El acoso escolar: un enfoque psicopatológico. *Anuario de Psicología Clínica y de la Salud*, 9-14, https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/132524/APCS_2_esp_9-14.pdf
- Corona Lisboa, J. L. (2018). Investigación cualitativa: fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos. *Vivat Academia. Revista de Comunicación*(144), 69-76, <http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/1087>
- Hernández, H. (29 de Octubre de 2014). *Heroínas*, <https://www.heroinas.net/2014/10/sayakaganz.html>
- Kim, A. (3 de MAYO de 2024). *WIKIPEDIA*, https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Alsbrooks
- Lucia. (2016). *Cultura Inquieta*, <https://culturainquieta.com/arte/escultura/will-kurtz-cuando-el-papel-se-vuelve-arte/>

Margarita María Cano Echeverri, V. G. (31 de Enero de 2018). Actores del acoso escolar.

SCIELO, 24(1), http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-06672018000100011

Ministerio de Educación Nacional. (15 de Marzo de 2013). *mineducacion.gov.co*,

<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685356>

Pennebaker, J. W. (1997). *Opening Up. The Healing of Expressing Emotions*. New York:

Rutgers University,

<http://nwkpsych.rutgers.edu/~kharber/healthpsychology/READINGS%202024/Pennebaker.%20Opening%20Up.pdf>

Prado, M. (Abril de 2007). Limitación de los Derechos Humanos. Algunas Consideraciones

Teóricas. (R. c. derecho, Ed.) 34(1), [http://dx.doi.org/10.4067/S0718-](http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372007000100005)

[34372007000100005](http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372007000100005)

Psiguide. (2024). *Psicólogos de Bogotá*, [https://psicologosbogota.com/psicologia/matoneo-o-](https://psicologosbogota.com/psicologia/matoneo-o-acoso-escolar-en-colombia/)

[acoso-escolar-en-colombia/](https://psicologosbogota.com/psicologia/matoneo-o-acoso-escolar-en-colombia/)

PZacharías. (19 de Junio de 2015). *Clase Ejecutiva, del diario El Cronista*,

<https://mariapaulazacharias.com/2015/05/19/materiales-no-convencionales-el-sello-distintivo-de-vik-muniz/>

Sampieri, R. (2006). *Metodología de la investigación* (Cuarta ed.). McGraw-Hill.

<https://portaprodti.wordpress.com/enfoque-cualitativo-y-cuantitativo-segun-hernandez-sampieri/#:~:text=El%20enfoque%20cualitativo%20lo%20que,empleo%20de%20un%20instrumento%20de>

Sánchez, C. (09 de Agosto de 2019). *Normas APA (7ma edición)*. [https://normas-](https://normas-apa.org/introduccion/citas-vs-referencias-vs-bibliografia/)

[apa.org/introduccion/citas-vs-referencias-vs-bibliografia/](https://normas-apa.org/introduccion/citas-vs-referencias-vs-bibliografia/)

Heller, E.(2004). *La psicología del color*. (Primera ed.). Gustavo Gili.Sl.

<https://www.guiadisc.com/wp-content/pdfs/la-psicologia-del-color.pdf>

Kandinsky, W-(2019). Cómo suena cada color, según Wassily Kandinsky.

<https://culturainquieta.com/arte/pintura/como-suena-cada-color-segun-wassily-kandinsky/>

