UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Fragmentos de un estudiante vago,
Una mirada hacia el interior, para ver mejor hacia adelante.

Proyecto de creación: Documental experimental

Proyecto de grado

Harold Ernesto Atuesta Mateus

Bogotá, 2016

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Fragmentos de un estudiante vago, una mirada hacia el interior, para ver mejor hacia adelante

Proyecto de creación: Documental experimental

Proyecto de grado

Harold Ernesto Atuesta Mateus

Director

Jesús Alberto Motta Marroquín

Bogotá, 2016

Dedicatoria

Dedico este trabajo con el corazón

para los que nunca perdieron la confianza en mí,

y con el alma para los que no creyeron que lo lograría…

Agradecimientos

A mis hijas,

que me nutren alegremente con la esperanza de lo humano.

A mis familiares,

que me transmiten la esencia de mi raíz.

A mi cuerpo,

que resiste y vive, mostrándome los placeres y penas en el transcurrir del tiempo

A la vida,

que me da la oportunidad de disfrutar del camino, sintiendo cada paso sin temor a las caídas

A las caídas,

que me enseñan el valor de los malos pasos cuando se aprende de ellos.

Al Maestro, colega y amigo Alberto Motta,

que me compartió algunos de sus caminos y me acompaño a seguir andando

A Odilere,

mi cómplice en esta construcción.

A mis amigos…

Contenido

Introducción.....7

Objetivo general……10

Objetivos específicos……...10

Resumen……11

Capítulo I

PROPUESTA AUDIOVISUAL……13

1.1 Dirección……15

1.2 Fotografía……17

1.3 Propuesta de montaje……..19

1.4. Paisaje sonoro……21

Capítulo II

GUIÓN……22

Capitulo III

RECURSO AUTOBIOGRÁFICO……..30

2.1 Infancia……....33

2.2 Adolescencia……37

2.2 Adultez……41

Capitulo IV

COMPONENTE PEDAGÓGICO……..43

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……..45

Referentes Video gráficos……..46

Bibliografía……47

Introducción

Un proceso autodidacta y empírico permitió relacionar la historia de vida y el interés personal; la propuesta de investigación en creación artística generó la reconstrucción de la memoria individual, visibilizando saberes no académicos reflejados en la memoria colectiva, ethos cultural y artes aplicadas.

En la accidentada carrera por la superación y el reconocimiento social, en un país donde las estadísticas consienten ocultamente la miseria, la educación resulta ser la única herramienta que permite alivianar esta carga.

En medio de este escenario oscuro y desesperanzador transcurre la vida de la mayoría de colombianos que día a día luchan por acomodarse de la mejor manera en un sistema descompuesto, que no brinda muchas posibilidades a la población de escasos recursos, y las pocas que brinda producen mentalidades conformistas, en las que la resignación es la consigna.

Un día me encontré con un compañero del colegio al cual hacía décadas no veía. Conversamos por un rato a cerca de nuestras vidas y lo que escuché me generó la inquietud de saber más sobre algunos de aquellos

compañeros que al igual que él, se destacaban académicamente en mi época escolar.

Fue triste encontrar que muchos de ellos no dieron continuidad a sus procesos académicos, por el contrario, se conformaron con graduarse de secundaria para conseguir trabajos regulares que les brindaran cierta “estabilidad económica” y que aún con mucho esfuerzo, no les brinda una posibilidad de mejorar su calidad de vida sustancialmente. Encontré en ellos personas decepcionadas, que realmente no encontraron mayor recompensa al esfuerzo y la dedicación que demostraron en el colegio. Luego les comento un poco de lo que ha sido mi vida después de dejar el colegio a tan temprana edad. Que para el momento me encontraba iniciando estudios superiores a pesar de tener circunstancias que podrían ser motivos limitantes, como estar a cargo de mis hijas, el tema de la edad y los escases económica.

Noto su sorpresa a medida que realizo mi relato, ya que, según ellos yo era uno de esos compañeros de los cuales no se esperaba mayor logro académico, uno de aquellos catalogados como “estudiante vago”.

Es entonces se me ocurre hacer una observación de cómo fueron las dinámicas académicas desde mi propia experiencia, de observar de qué manera el sistema educativo brinda la posibilidad de acompañar o no los

procesos de aprendizaje de los estudiantes y que ocurre con aquellos que no se pueden acomodar, *a esos que se les considera "vagos" que en muchos casos* y en este en particular, *son esa representación de rechazo a unas dinámicas de homogenización que buscan pensamientos centrados en la obediencia y la subordinación.*

Así nace la idea de realizar un trabajo auto-referencial para la finalización de un proceso académico en pregrado en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística, un trabajo enfocado en demostrar que es posible realizar los sueños a pesar de las dificultades; que aunque nuestra educación tiene sus falencias, es un camino que debemos seguir, ya que es la vía más segura a la auto superación, al crecimiento personal; es el camino para dejar atrás la brecha de la pobreza, viéndola no desde el punto de vista económico, sino humano; es el único camino para lograr ser cada vez mejor.

A pesar de que en muchos casos el trabajo de grado se convierte en una tormentosa obligación para acceder a un título, yo desde el principio lo he visto como la pieza final en la realización de un sueño, que a la vez se convirtió en una oportunidad para hacer una observación acerca de lo que era antes de empezar este camino, de lo que soy ahora y lo más importante, de lo que tengo para brindar a la sociedad.

Con este trabajo acudo a la memoria con el fin de manifestar y transmitir un pensamiento, un sentir que va dirigido a aquellas personas que al igual que yo, no les ha sido fácil seguir los estándares de la sociedad y por alguna razón se ven en la encrucijada de hacer lo que la sociedad les exige o seguir su intuición y construir su propio camino.

Objeto de creación: Producto audiovisual de tipo documental experimental en el que se narran fragmentos de la vida de un estudiante desde un punto de vista íntimo y reflexivo.

Objetivo general

- Crear una propuesta audiovisual en el que se muestren fragmentos de la historia de vida del autor de este trabajo, en relación con sus procesos académicos y de aprendizaje.

Objetivos específicos

- Hacer una observación desde un punto de vista crítico, de algunas dinámicas académicas.

- Visibilizar el aprendizaje no formal como pilar en la organización de las comunidades de escasos recursos económicos.
- Reivindicar el valor del estudiante que no se adapta a los modelos académicos establecidos.
- Reconocer la posición del padre cabeza de familia.
- Proponer el recurso autobiográfico y la creación audiovisual como herramientas útiles para la búsqueda de conocimiento el aula

Resumen

Este texto se da como complemento a un trabajo audiovisual,

en el que se narran algunos pasajes de mi historia,

que tienen que ver con la relación entre algunos procesos de aprendizaje,

las instituciones y circunstancias propias del contexto social, familiar

y económico que han moldeado lo que soy hasta el momento.

Es un relato en el cual se hace una reflexión personal e íntima de mi experiencia formativa, en el que la educación formal y el aprendizaje en algún momento se separan, encontrando caminos diversos y sus diferentes

formas de andarlos, destacando momentos de mi infancia, adolescencia y edad adulta entendidas respecto a lo que se ha aprendido y cómo se ha aprendido, con la intención de hacer una observación crítica de mi formación, a fin de reconocer y entender lo que soy y lo que tengo para dar en el principio de un camino en la docencia y culminando un proceso formativo en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística.

Capítulo I

Propuesta audiovisual

Documental experimental:

En materia audiovisual, se puede describir como la narración de acontecimientos de la realidad de manera informativa o didáctica con imágenes en movimiento, fotografías y sonido.

Aunque se podría decir que toda producción audiovisual se encarga de registrar acontecimientos que, en sí, se convierten en un documento en movimiento, el documental nace de la necesidad de salir del simple registro para ahondar en diversos campos, eliminando las fronteras en los tratamientos tanto de los temas como de la imagen misma.

Posiblemente los primeros documentalistas fueron grandes exploradores que registraban sus travesías y los lugares que recorrían. Luego los directores quisieron darle un tratamiento más social. En Colombia Marta Rodríguez realizó su primera producción llamada “Chircales” entre 1966 y 1972 en el que trataba el tema de la situación socio política colombiana a partir de la cotidianidad una familia productora de ladrillos de forma artesanal.

El experimental, consiste en aquel se sale de la tradición en cuanto a los límites del lenguaje audiovisual y narrativa, valiéndose de nuevos recursos y experimentos para generar ideas, sentimientos, visiones del mundo, críticas, etc.

En este trabajo audiovisual el documental experimental es tomado como herramienta ideal para la exploración en una narrativa que entre en juego permanente con texturas y atmósferas que provoquen sensaciones y evoquen instantes suspendidos en el tiempo, *en diálogo permanente con el cuerpo y la memoria* del autor.

El recurso audiovisual es tenido en cuenta debido su versatilidad y al gran potencial que presenta para la comunicación de ideas de forma sencilla, de manera que el espectador reconozca en el proceso, elementos cotidianos que le brinden la posibilidad de asimilar la propuesta de manera más cercana a través de la articulación de fotos de archivo y videos, junto a situaciones actuales representando dinámicas y actividades que aún se mantienen vivas.

Este trabajo está inspirado y va dirigido a población de poca preparación académica, personas que por alguna razón no continuaron sus estudios; trabajadores, artesanos, rebuscadores de vida, en general, personas que puedan sentirse identificadas con alguna de las situaciones expuestas.

La familia, el barrio, las instituciones académicas son tenidas en cuenta en esta construcción como laboratorio y materia, puesto que, si bien fueron los lugares donde se originó parte de este conocimiento, también han sido utilizadas como ingrediente básico en la búsqueda de un resultado cercano a la sociedad.

Dirección: “Foutaises” el cortometraje de Pierre Jeunet, basa la definición de su protagonista a través de las cosas que le gustan y las cosas que odia. Por medio de la articulación de la imagen con la voz, se presenta al personaje y se dinamiza la narrativa.

Este es un referente teniendo en cuenta para la creación de una propuesta auto biográfica en la que se trabaja con recursos técnicos cercanos a la intimidad de mi realidad como la voz en off, que me permite realizar una narración acentuada en mis sentimientos.

El recorrido en el pasado desde las fotos familiares antiguas, rescata esos instantes capturados en luz, para liberar ahora los secretos del tiempo.

El cuerpo es hablado y dibujado sobre el cielo, desde movimientos libres y sinceros que no pretenden más que explorar en mi capacidad de movimiento y celebrar una manifestación de la existencia. Todo esto se

desarrolla en escenarios naturales de los cerros orientales del centro de la ciudad, que guardan recuerdos, anécdotas y vivencias de mi niñez que probablemente dieron forma a ese espíritu libre y viajero del cual aún disfruto.

“Pina” el documental alemán sobre la coreógrafa de danza contemporánea Pina Bausch. de Wim Wenders pone en escena la recuperación del movimiento libre, el desarrollo de

una relación más dinámica con el espacio, y sobre todo la posibilidad de autoexpresión mediante el cuerpo, por esta razón he tomado este filme como referencia, partiendo de la base que no soy un bailarín.

El acompañamiento sonoro nació a partir de una canción que compuse en un viaje muy emotivo que realicé con mis hijas, además de ciertas improvisaciones inspiradas en las imágenes allí plasmadas.

Foto - grafía

Foto 1. Sensaciones. Elaboración propia

Desde el ámbito fotográfico se dio uso de dos momentos, que están vinculados a la relación del cuerpo con diferentes escenarios: El primero concierne al cuerpo en un espacio natural, en un ejercicio de improvisación que pretende mantener movimientos en armonía con el entorno.

"*Samsara"* la película no narrativa de Ron Fricke y Mark Magidso presenta a través de la fotografía una composición limpia, donde priman la ley de tercios en los que se ubica al personaje para contraponerlo con el espacio.

Decidí tomar este referente para las partes de la danza del personaje que se conjuga con el paisaje de la ciudad y las nubes de fondo, con el fin de insinuar un momento poético, contemplativo.

El registro fue realizado con planos abiertos en los que se resalta la imponencia del espacio natural como las montañas, la vegetación, el cielo y la panorámica de la ciudad; además se hace uso de plano detalle para destacar el paisaje presente en la piel y en el movimiento de cada parte del cuerpo. Se hizo uso del contraluz como recurso para resaltar la silueta del cuerpo en movimiento.

En este registro se utilizó una cámara fotográfica Canon T3i con el fin de generar un resultado más limpio y detallado de la naturaleza tanto de mi cuerpo como del entorno.

El segundo momento brinda imágenes que fueron y han sido parte de mi cotidianidad en la ciudad, entre ellas el transporte público, la calle y sus personajes, las ventas ambulantes.

Para capturar este material, se utilizó una cámara Samsung Handycam, que hizo posible unas imágenes más cercanas al contexto urbano, en el que se buscaba darle prioridad al contenido de la imagen, al cuerpo de las personas en relación con el espacio.

Propuesta de montaje

El documental de montaje ensambla los materiales con los que se cuenta, este material consiste fundamentalmente en el filmes o fragmentos de filmes rodados con otro propósito, fotografías diversas (de lugares, de periódicos, de personas, etc.) y demás elementos ilustrativos, de tal manera que el eje central de la obra sea la generación de un nuevo discurso sobre la interpretación histórica del tema elegido. Para este fin, uno de los referentes desde esta área es *El ojo de Vichy* de Claude Chabrol, documental de montaje en blanco y negro de 110 minutos de duración basado en los noticiarios editados por el régimen colaboracionista de Vichy, allí se realiza un análisis del poder manipulador de los medios.

El uso de la voz en off para articular dichas imágenes y encaminarlas es otra de las herramientas que he referenciado para llevar a cabo el audiovisual.

“La Pointe Courte” de Agnes Varda. En este corto, un grupo de mujeres responden a preguntas como ¿qué es ser mujer?, ¿por qué se nos utilizan como objetos sexuales en los medios? ¿todas las mujeres quieren ser madres? Este cuestionamiento que las mujeres responden de manera directa es un referente para la parte en que el hombre con cara de mosca cuestiona directamente el sistema educativo, haciendo uso de la

confrontación de la pantalla de una manera indirecta; además, de manera inversa me genera cuestionamientos relacionados con el papel del hombre en la sociedad, puntualmente en la crianza y educación de los hijos con preguntas como ¿Qué es ser hombre? ¿Cuál es el papel del hombre en la formación de los hijos? Y si se utiliza la frase: “una mujer con los pantalones bien puestos”, para referirse a una mujer fuerte y decidida a sostener una familia sola, entonces ¿qué representaría la frase “un hombre con la falda bien puesta?

El montaje se divide en tres momentos:

Infancia; que narra desde mi nacimiento o antes, mi relación con el aprendizaje en los primeros años de vida. La adolescencia trata el tema del desencanto académico, el posterior abandono de las instituciones y las situaciones producidas a raíz de esto. Y la edad adulta que aborda temas como la relación de pareja, paternidad a temprana edad, el reencuentro con la educación y la universidad.

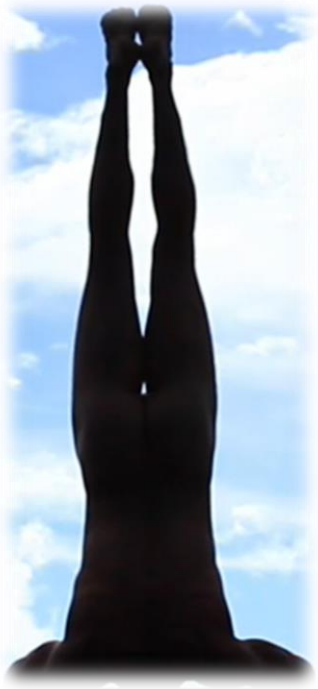

Foto 2. Mirada. Elaboración propia

Para lograr este fin se hace uso de imágenes de archivo antiguas, fotografías del álbum familiar, y mi cuerpo desnudo en movimiento, en un ejercicio de contraposición de imágenes, haciendo un intento por manifestar ideas como el condicionamiento corporal que inicia en el colegio y la relación del cuerpo en las dinámicas sociales manifestado en los movimientos cotidianos como el simple hecho de caminar.

Paisaje sonoro

Foto 3. Música. Elaboración propia

Abordando el sentido íntimo planteado, utilizo un par de canciones propias inéditas interpretadas en la guitarra y realizo algunas improvisaciones de acuerdo a las situaciones vistas en las imágenes, además tomo algunos fragmentos de canciones que evocan mi pasado. Para esta construcción sonora me apoyo en el impulso empírico, en el que no hay construcción gramatical de la composición teniendo en cuenta mis muy elementales conocimientos del tema.

Capitulo II

GUIÓN

FRAGMENTOS DE UN ESTUDIANTE VAGO

Inicio:

Fondo negro

Se escucha la voz del protagonista Harold (36) mientras aparece en pantalla un fondo negro. Aparece el título del cortometraje Fragmentos de un estudiante Vago.

Voz
(off de Harold)
Cuenta mi madre que después de soportar doce horas de dolores, me entro el afán por nacer, no me esperé a llegar a la sala de parto. salí expulsado como un volador en la sala de espera.

Aparece el intertítulo del capitulo 1, sobre una imagen de la infancia del personaje

Salen imágenes de archivo de la ciudad de Bogotá de la película gamín, luego aparecen fotografías de Harold (3 meses) en sus primeros años.

Voz
(Off de Harold)

El 20 de abril de 1980, siendo aproximadamente las seis pm nace una bolita de pelo con ojos, al que llamarían Harold, o jarocho

Exterior. Parque. día

Aparece una fotografía de la niñez de Harold, luego una canica desciende hasta un cuadrado delimitado con lápices donde hay otras canicas.

Voz
(off de Harold)

Como todo niño, tenía curiosidad natural hacia la vida, ganas de conocer y aprender de todo lo que me rodeaba de forma libre y fluida, disfrutando de un constante contacto con la tierra.

Un día este aprendizaje es interrumpido, deciden que es momento de ir a estudiar.

Aparecen imágenes de archivo de un colegio estadounidense a blanco y negro donde las niñas y niños entran al colegio, un niño abre el cuaderno, los estudiantes en el aula, personas trabajando encerradas.

Voz
(off de Harold)

Ir aprender. ya no hay lugar para el aprendizaje natural y libre. Ahora se aprende dentro de cuatro paredes.

Aparecen imágenes del chavo del ocho, donde el profesor trata con fuerza a una estudiante. salen imágenes del colegio a blanco y negro y de otras instituciones educativas en bogotá donde las niñas y los niños juegan, saltan y se mueven. al final una profesora habla.

Voz
(off de Harold)

Obedecer es uno de los primeros aprendizajes que el niño debe tener en cuenta.

Jugar, saltar, moverse. ahora todo debe tener su momento específico, y es cuando el profesor lo considere.

Exterior. Centro de bogotá. Día

Policías hablan cerca de un semáforo

Voz
(off de Harold)

Principio de condicionamiento corporal.

Exterior.Alto de la cruz. Día

Harold desnudo danza en lo alto de la montaña cada postura se asemeja a diferentes dinámicas de la ciudad, una persona de traje (30) camina en la calle, personas amontonadas en transmilenio, un indigente en el suelo. suena un guitarra

Aparece una fotografía de Harold (3) en su niñez sosteniendo una flor, flores de caléndula, una fotografía de harold con un perrito, una mariquita, gente amontonada en el transmilenio.

Voz
(off de Harold)

Por fortuna a muy corta edad, encontré en la naturaleza respuestas a preguntas que aún no me había hecho.

Que es mejor estar rodeado de animales, que de personas.

Aparece el interitulo del capítulo 2,que dice adolescencia sobre una fotografía de harold (15)

Interior. Casa. Día

Una mosca (36) con cuerpo de hombre realiza una serie de preguntas alrededor del sistema educativo, a la par las preguntas aparecen en pantalla. imagen de archivo de german valdés (tintan) diciendo que se marcha.

Mosca parlante

¿Cuál es el fin de la educación secundaria de un colegio público?, ¿realmente te prepara para la universidad?, ¿te prepara para algo?, ¿o es solo un requisito más del sistema?

estas y otras respuestas las encontrará ahí
en su vida.

Exterior. Ciudad Bogotá. Día

Aparece la definición de la RAE del termino desertor, luego se ve el paisaje de bogotá desde la montaña del alto de la cruz.

Voz
(off de Harold)

Solo tenía 14 años y las estadísticas me
hacían parte de la deserción escolar.

Me aburrí de la institución y decidí
enfrentarme a la sociedad. dejé el colegio
para aprender de la vida.

Aparece un video de archivo de una noticia de decomiso de libros.

Voz
(off de Harold)

Quise dedicarme a la literatura, pero me
robaban las ventas.

Aparece un vide de archivo de varias personas elaborando un zapato, le ponen cordones, lo cortan, lo cosen y lo pegan.

Voz
(off de Harold)

Traté de vincularme laboralmente, pero me
pagaban con aprendizaje y palmadas en la
espalda.

Aparecen videos de archivo de una construcción, fotografía de Harold (15) en su adolescencia recogiendo arena.

Voz
(off de Harold)

Quise seguir el camino escénico y participé a los quince años en mi primera obra, no me gustaba, pero reconocí el gran valor de los aprendizajes que allí adquiría.

Exterior. Alto de la cruz. Día

Video de archivo de humo en un fondo negro, danza de las manos de Harold, a la par unas manos arman un tabaco de marihuana.

Voz
(off de Harold)

Aburrido de sentirme ajeno a lo que hacía, quise buscar nuevos caminos, quería algo que me permitiera sentirme, que me diera la posibilidad de volar.

Aparecen videos de archivo de las cruces, una indigente sonriente, hippies jóvenes de los 60s, jugando entre ellos, y sonriendo.

Voz
(off de Harold)

Las drogas ya me habían coqueteado en el barrio, pero no las vi atractivas.

No era solo el hecho de consumir una sustancia, se trataba de compartir mi vida

con jóvenes en una situación similar a la
mía.

Aparecen videos de archivo de Pulp Fiction, fotografía de Artur Rimbaud, fragmento de película un Perro Andaluz, una carretera, artesanías, fotografía de autostop.

Voz
(off de Harold)

Este nuevo camino me acercaría a temas
que antes no había visto.

Carretera, artesanía, echar dedo y mucho
más camino.

Videos de archivo de una piedra entrando al mar, tintán invita a bailar a una mujer, luego la piedra sale. aparece la fotografía de hijas de harold, yaluna (4) y violeta (5).

Voz
(off de Harold)

Un día ese espíritu errante encontró
sosiego, anduvo compartiendo su tiempo
por sombra y sendero con otra alma, hasta
que el universo lo considero justo.
de ahí nacieron dos luces que alentarían mi
existir con brillantes sonrisas de luna y
perfume profundo de violeta.

Aparece el intertítulo que dice capitulo 3, adultez. aparece la fotografía de harold (27) graduándose de secundaria junto a sus hijas. a la par suena la voz.

Voz
(off de Harold)

De repente la vida me había puesto al cuidado de mis hijas. me había convertido en un padre soltero.

Cuando ví que sus pasos ya eran algo firmes retomé el camino que había aplazado por los sueños. ahora mis sueños me abrazaban.

Exterior.Porteria Universidad distrital. Día

La cámara se adentra en las instalaciones de la universidad distrital.

Voz
(off de Harold)

Aquí estoy sosteniendo en pie una gruesa y nutrida página del libro de mis sentires. a punto de culminar un pendiente que, con el tiempo, se llenó de vida, de tierra, de corazón y horizonte.

Aparce una secuencia de videos donde una abuela (60) repara su máquina de coser, unas mujeres sonríen, una mano desciende sobre una roca en la que cae una pequeña quebrada.

Voz
(off de Harold)

¿Para qué se aprende si no es para compartir, ¿para qué se sabe sino es para enseñar?,¿para qué reír si no nos gusta llorar?

El conocimiento puede ser como la libertad
sino se valora, se cuida y se transmite el
resultado puede ser una pálida soledad.

Exterior. Alto de la cruz. Día

Harold danza desnudo en la cúspide de la montaña, mientras una guitarra suena.

Voz
(off de Harold)

Tengo un cuerpo que habla en pálpitos de
movimiento, gesto, sonrisa, y aprendía a
sentirlo.

Tengo el ojo siempre interno en la mirada
que seduce mi mente, engañando instantes,
y aprendí a compartirlos.

Capitulo III

Recurso Autobiográfico

La autobiografía hace referencia al estudio y escritura literaria de la vida propia. Es la reconstrucción de los orígenes, etapas y hechos que han marcado de alguna forma el desarrollo del individuo, plasmados de manera

literaria o audiovisual en este caso, con el fin de dar a conocer a profundidad, parte de la vida de quien la escribe.

Una de las características más importantes de la autobiografía es el autoconocimiento, ya sea como medio o como fin, resulta ser una práctica muy efectiva para reflexionar sobre sí mismo, ejercicio fundamental en la construcción del ser y potenciador de la identidad.

Foto3. Harocho. Elaboración propia

Siguiendo una necesidad personal de hacer un balance a cerca de los aprendizajes obtenidos en la carrera de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística y la influencia de estos aprendizajes en mi vida; me fui encontrando con situaciones que potenciaron esta idea, al punto de verla como una oportunidad para aportar a la comunidad desde mi experiencia de vida.

He tenido la oportunidad de vivir una vida rica en experiencias, en la que por fortuna no he tenido problemas considerables, teniendo en cuenta que muchas de estas experiencias representaban riesgos. Sin embargo, encuentro a muchos que no han corrido la misma suerte, personas con las que he compartido y a las cuales la vida le bailó a otro ritmo.

He pasado la mayor parte de mi vida en contextos en los cuales nada está asegurado, todo es una constante lucha en la que hay momentos de desfallecimiento, en los cuales la autoestima y la confianza en uno mismo caen, dando lugar a la opresión de otros más fuertes, situación que en muchos casos conllevan a tomar decisiones que pueden traer consecuencias negativas.

Me valgo del recurso autobiográfico para contar un poco de esta historia, con la intención de dejar un registro que puede o no, orientar la visión de algunas personas que en algún momento estén atravesando por situaciones similares a las que yo viví.

Demostrar que si es posible seguir los sueños y construir un camino propio alejado de modelos y estereotipos, que sí es posible ser el dueño de su vida.

La infancia

Harocho

Después de unas buenas horas de dolores de mi madre, nací de un empujón a las 6:20 aproximadamente en el hospital materno infantil; en el mismo año que el M19 se tomó la embajada dominicana y mataron a Jhon Lennon, 1980.

Nieto de Temilda Zorro Tirano y Fausto Mateus Iguavita por parte de Ana Tulia Mateus, mi madre y de Clementina Perilla Parra y Miguel Atuesta por parte de José Ernesto Atuesta, mi padre.

Mi madre de profesión “hogar” como veía que llenaba en unos formatos de no sé qué cuando era niño. Luego se convertiría en auxiliar de enfermería dándome una gran lección de auto superación; íbamos a validar en la noche en colegios muy cercanos; ella terminó, yo lo pospuse.

Mi padre un respetado obrero de la construcción, con gran habilidad para todo lo relacionado con la construcción, pero con un talento particular para el estuco y los acabados, oficios que terminaría transmitiéndome. De hecho, de los dos he adquirido una gran cantidad de aprendizajes, desde hacer empanadas y cocer hasta hacer zapatos y construir paredes,

aprendizajes me han sido muy útiles y que ahora llevo con gran orgullo, pero quizás el mayor aprendizaje que recibí de los dos, es la honestidad.

Mis primeros recuerdos los tengo de cuando vivíamos en casa de mi abuela paterna; esa casa tenía un lote lleno de pasto, en el que mi abuela criaba gallinas. Creo que en ese lugar reconocí que me gustaría mucho el campo, el constante contacto con la tierra. Allí aprendí a capturar muchas moscas atrapándolas con una bolsa en los bollos frescos del Lander, el perro de mi abuela, luego tomaba algunas para alimentar arañas, me parecía fascinante como las cazaban, les facilitaba el trabajo quitándoles un ala. El estar entre animales me generaba confianza, además de brindarme otros importantes aprendizajes, como la paciencia de la araña y la limpieza de las moscas.

Creo que fue cuando vivíamos en esa casa que entré a estudiar, fue algo extraño para mi empezar a entender que debía obedecer órdenes, así fueran confusas como que tenía que sentarme derecho en un puesto sumamente incomodo, o quedarme quieto y callado, dos cosas que para mí era imposible de cumplir.

Un día me dieron la orden de que me quedara solo en el salón, pero no me dijeron nada de que no podía comerme lo que había en las loncheras, empecé por la mía, y no pude parar.

Mi primaria fue tranquila, molestaba a las amigas de mis hermanas con ranas y jugando orinitos, que consistía en perseguirlas para orinarlas, me gustaban las ciencias y las matemáticas y dibujaba todo el tiempo. También jugaba fútbol, aunque jamás demostré mayor habilidad.

Luego llega la secundaria y empezó lo complejo, ya en primaria me habían llamado la atención por esto de pasármela dibujando, pero al final me lo permitían porque dibujaba bonito, decían. En secundaria me lo prohibieron, no podía estar dibujando en clase de matemáticas, ni en la de ciencias, ni en la de español y en la clase de danzas, el título más cercano a las artes, nos ponían a hacer manillas, esa señora nunca se imaginaría que a futuro ese sería mi oficio por un buen tiempo, para esa época, yo tampoco.

Para el grado séptimo, mi madre hizo otro intento fallido de encontrarme un mejor colegio, pero terminé en uno que apenas abría su primer grupo de bachillerato, recibiendo a los que no recibían en ninguna otra parte, muy rápidamente aprendí a ser ñero. Pantalones anchos (en mi caso grandes porque eran de mi padre) camisetas sueltas y unos tenis deformes por un taco de medias que les ponía debajo de la lengüeta para que se vieran más anchos, como unas Nike Air.

Debido a a un profesor llamado Pausolino, en este colegio le perdí por completo el amor a las matemáticas, él era un hombre como su nombre, complicado y lo más posible era que yo también, pues nunca le caí bien.

Apenas mi madre vio que había aprobado el grado séptimo, me pasó inmediatamente al colegio en el que estaba antes, también había ñeros, pero no representaban mayor peligrosidad, sin embargo, perdí el año, me la pasaba bailando break dance y tratando de aprender a jugar billar, además mis hormonas empezaron a molestarme y yo también.

Luego entré a repetir el grado octavo, ya en un grupo más tranquilo, fue un año muy interesante. Por el tema del baile gozaba de algo de popularidad, era el mejor amigo de una de las chicas más lindas del colegio, no sé si eso era una bendición o una maldición, académicamente encontré aliados y aunque habilitando dos materias logré pasar el año.

Al siguiente año entré a hacer noveno con mucho ánimo, pero lo perdí y hasta ahí llego mi educación formal.

Adolescencia

Primer vistazo a mí mismo

Tenía 14 años, mucho tiempo libre y unos barros muy grandes. Ya había asumido mi nuevo rol de desertor escolar estándar.

Durante ese primer año sin colegio mi vida transcurría en casa, entre mis oficios cotidianos, el reconocimiento de mi cuerpo y el barrio.

Este fue un año difícil, en el que tuve empezar a asumir cambios provocados por mis decisiones. Al dejar el colegio dejé a mis amigos; en el barrio no tenía muchos y los pocos que tenía no tenían mayores aspiraciones en la vida. Así, este año se convirtió en una metamorfosis, empecé a observar aspectos de mi vida que no me traían mayores beneficios y la manera de cambiarlos. Ya experimentaba la soledad y de momento a mi padre le dio por exigirme aporte económico, me vi en la necesidad de entrar en el mundo laboral.

Mi primer trabajo fue en una venta de libros puerta a puerta, en el que aprendería grandes lecciones. Muy buenos vendedores me enseñaron como vencer la timidez, a superar rápidamente el rechazo y la frustración y que en muchos casos los grandes vendedores son seres sin corazón.

Poco a poco me convertí en un buen vendedor *Con corazón*, pero resultó que no era suficiente para la empresa, descubrí que me robaban las ventas, cosa que sospechaba por mi precario sueldo. Entonces decidí buscar mejor suerte en otro trabajo; pasé por ayudante de zapatería, de encuadernación, como mensajero y algunos más, pero solo encontré experiencia porque desde el punto de vista económico me pagaban con tristezas.

El rigor de la disciplina, la humildad del trabajador y darme cuenta que ser obrero no era lo mío fueron aprendizajes positivos encontrados en esta etapa.

No tuve más opción que aceptar la propuesta de mi padre de irme a trabajar con él. El trabajo en la construcción me parecía de mucho esfuerzo y poco pago, pero trabajar con él, me enseñó a entender que el esfuerzo tiene sus recompensas, además tuve la oportunidad de reconocer a mi padre como un grande en lo que hacía, muy respetado por sus capacidades y dedicación en su trabajo. A partir de esto empecé a ver la cara positiva de aprender este oficio, me parecía de gran utilidad aprender a construir una casa, cosa que me ha generado muchas satisfacciones ya que estos conocimientos me han hecho sentir como una persona útil en contextos en los que hay mucho conocimiento académico pero poca experiencia práctica.

En este recorrido laboral tuve la oportunidad de conocer personas con grandes habilidades, tanto físicas como mentales y notaba un factor común entre ellos y yo, ninguno tenía interés por estudiar; yo, por el momento, otros definitivamente consideraban que el estudio era una pérdida de valioso tiempo que, según ellos, se podía invertir haciendo dinero. A mí me aterraba la idea de entregar mi vida por un sueldo.

A partir de esto me nacieron algunas reflexiones con respecto a la educación como, por ejemplo: ¿a qué se debe que personas que demuestran tanta habilidad, tantas inteligencias estuviesen tan decepcionadas del estudio? ¿Cuál es el fin de la educación secundaria? ¿para qué nos prepara? ¿nos prepara para algo? Sabía que a estas y a otras preguntas solo les encontraría respuesta en mi experiencia, estudiando, pero por ahora quería concentrarme en aprender de la vida.

Me aburrí de los trabajos sin sentido y como me echaban de la casa con regularidad por no aportar, me refugié en la lectura; la biblioteca Luis Ángel Arango se convirtió en mi espacio de paz y reflexión.

Tiempo después quise validar el bachillerato, pero solo pude soportar el grado noveno y de nuevo me sentí ajeno.

Un día paseando sin rumbo por la candelaria, encontré de casualidad un lugar que me cambiaría la vida, el chorro de Quevedo. Por esos días era un lugar de encuentro para estudiantes, personas bohemias relacionadas con el arte y la cultura y jóvenes sin mucho más que hacer que fumar ganja todo el día y compartir sus experiencias con otros en condiciones de vida similares.

Allí con facilidad conformé un grupo de amigos, encaje perfectamente en un grupo de jóvenes que presentaban mis mismos problemas como los conflictos familiares, abandono escolar y ahora, drogas.

Ahora mi vida giraba en torno a experiencias total mente nuevas, música, literatura, cine, teatro, en general mucho conocimiento que antes no me era de muy fácil acceso, además de fiesta, amigas y lo mejor, carretera, viajar echando dedo. Íbamos a acampar a lugares cercanos con mucha frecuencia, pero no pasó mucho tiempo cuando decidí enfrentarme a trayectos largos, aprendí a hacer artesanías y luego logré conocer lugares como Santa marta, San Agustín y el Putumayo entre otros.

En una de mis estaciones en Bogotá, conocí a la que sería la madre de mis hijas. Después de compartir por sombra y sendero por Colombia durante un tiempo, la vida nos dio a seguir caminos diferentes.

Y aquí empezó otra parte de mi vida…

Adultez

Encuentro con la conciencia.

Tenía 23 años y ahora caminaba con dos almas más. De repente era un padre soltero. Traté de hacerme a una imagen de cómo se debía hacer, pero mi entorno estaba marcado por el machismo, en el que la mujer era la que se hacía cargo de los niños y el hombre trabajaba. Pensé en lo que debía ser lo más importante para dar una buena formación a mis hijas y lo que consideré más importante fue pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ellas y tratar hacerme cargo de manera integral de las responsabilidades que de allí nacieran. Afortunadamente mi madre siempre nos había inculcado a las buenas y a las malas el valor de aprender a responder por las obligaciones del hogar.

En el sentido económico, las artesanías me brindaban la posibilidad de tener una entrada que, aunque no era estable, alcanzaba para los gastos básicos y me permitían disponer de mi tiempo para estar al cuidado de las niñas; cosa de gran valor que ningún otro trabajo me proporcionaría.

Entré en una rutina difícil, pero la asumí con la seguridad de que la dificultad disminuiría con el tiempo, además el amor que recibía hacia la carga agradable.

En cuanto vi que las niñas ya tenían la edad suficiente para no generarle mucha carga a mi madre, decidí retomar mis estudios. Me inscribí sin mucho gusto en el colegio Antonio José Uribe, ubicado en el barrio San Bernardo, considerado una de las zonas de tolerancia u ollas del centro.

Gran sorpresa me brindaría esa decisión, ya que contrario a lo que pensaba, el colegio resultó tener un muy buen nivel académico, además de brindar un ambiente de convivencia tranquilo y respetuoso, opuesto a lo que se vivía de puertas para afuera.

Me gradué recibiendo el mejor puntaje ICFES de la nocturna y un muy buen puesto a nivel general en el colegio, cosa que me motivó mucho más a seguir con lo que había soñado muchas veces mientras vendía artesanía a estudiantes universitarios vacíos; entrar a estudiar lo que a mi corazón le diera la gana en una universidad diurna con la edad y la experiencia que tenía sobre mis hombros.

Hice un intento de entrar a estudiar cine y televisión en la universidad nacional pero no fui admitido, perdí dinero en un formulario tratando de

ingresar a una universidad privada, sabiendo que me sería imposible mantenerme. Y de pronto apareció la Universidad Distrital, no estaba en mis planes porque no me imaginé que hubiese una carrera que me gustara, pero una amiga me informo sobre la licenciatura en educación artística, lo hizo de forma tan romántica que no tuve que averiguar mucho, me inscribí y después de un intento fallido por un error en el sistema lo logré, fui admitido.

Ahora me encuentro a punto de culminar este camino que, con el tiempo, se llenó de vida, de tierra; de corazón y horizonte.

Capitulo IV

Componente pedagógico

La propuesta de Educación artística informal relaciona el currículo oculto, la cartografía de aprendizaje no formal, el rol de estudiante – cabeza de familia, la sistematización de acciones simbólicas que generaron el proceso de expresión y producción audiovisual.

Audiovisual en la escuela.

En el vertiginoso desarrollo de las telecomunicaciones, la producción audiovisual resulta ser una parte fundamental en el desarrollo del

aprendizaje, siendo una opción muy versátil para la comunicación y la expresión en la escuela; la naturaleza inquieta de niños y jóvenes y su cercanía a los medios informáticos hacen de la producción audiovisual un camino con una gran cantidad de posibilidades para la exploración sensible de su entorno.

Si bien el mundo actual es casi totalmente audiovisual, es necesario echar un vistazo a la calidad de ese gran producto que reciben los niños y jóvenes. La televisión y la internet saturan a esta población (siendo la más vulnerable) con contenidos vacíos orientados en temas como el espectáculo y el consumo, entonces es de gran conveniencia la implementación de estrategias enfocadas en el aprendizaje de la creación productos audiovisuales de calidad.

El proceso didáctico incluye la escritura del guion, el registro fotográfico, la edición de imágenes fijas y en movimiento, el montaje, las composiciones musicales que configuran el paisaje sonoro y la dirección en producción multimedia que permite formular una propuesta de lectura de imagen alternativa para la creación audiovisual en la comunidad escolar.

Conclusiones

La producción audiovisual “fragmentos de un estudiante vago, una mirada al interior para ver mejor hacia adelante” logra plasmar parte de la vida del autor en relación con su proceso académico y sus aprendizajes no formales mostrando la manera en la cual esto le ha dado el ritmo y sentido a su vida enriqueciendo su proyección profesional.

Se logra generar un proceso de investigación en creación audiovisual, este proceso además del producto audiovisual generó un documento escrito que puede servir como material educativo, comunitario o como material didáctico para abordar temas como la autobiografía y la producción audiovisual, con la posibilidad de generar conciencia con respecto a lo que somos y nuestro papel en la sociedad.

La propuesta permitió hacer una exploración en los diferentes lenguajes artísticos, en la creatividad, y en los conocimientos adquiridos en la carrera, así como el fortalecimiento de la identidad personal y una reflexión profunda respecto al ejercicio académico.

La preparación para la obra permitió realizar un ejercicio retrospectivo, en el que se hizo un análisis sobre mi mundo sensible, dando como resultado

una propuesta honesta que solo pretende mostrar la vida de un hombre, una vida que como la de la gran mayoría solo busca la manera de ser cada día un ser humano mejor y de utilidad para la sociedad.

Recomendaciones:

- Hacer una observación del producto de este trabajo como una obra en construcción, pues la búsqueda de conocimiento es dinámica, así como el desarrollo humano.
- Invitar a la comunidad académica a utilizar el recurso de la autobiografía y el autoanálisis en el aula para el fortalecimiento de la identidad del individuo.

Referencias video gráficas:

- Varda,Agnés (1954) *La Pointe Courte*. Francia
- Jeunet Jean-Pierre (1989) *Foutaises.* Francia.
- Fricke, Ron y Magidso, Marck (2011) *Samsara.* Estados Unidos
- Chabrol, Claude. (1993) *El ojo de Vichy.* Francia
- Wenders, Wim (2011) *Pina.* Alemania
- Rodriguez, Marta (1966) *Chircales.* Colombia

Bibliografía

- Max neef, Manfred (1991) *Conferencia transcrita por la Especialización para la Educación Ambiental, Universidad Santo Tomás. Bogotá.*
- Jean-Jacques, Roseseau (1997) *Las confesiones.* Alianza.
- Genet, Jean (1997) *El objeto invisible.* Thassália.
- Misión ciencia, educación y desarrollo. (1995) *Creatividad, Formación y Desarrollo.* Colección Documentos de la Misión.
- Dondis, Donis A (1976) *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gil.
- Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes. Escuela de cine y televisión (2009) *Acercamiento al documental: en la historia del documental colombiano.*
- Rousseau, Jean Jacques (1985) *Las Confesiones. Porrúa.*

Foto 4. La esperanza de lo humano. Elaboración propia

"El conocimiento puede ser como la libertad, si no se valora, se cuida y se transmite, el resultado puede ser una pálida soledad".

Harold Atuesta.