

**EL ARTE COMO KHÁTARSIS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO LA PAZ, ITAGÜÍ – COLOMBIA.**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS**

WILSON STIVEN BOHÓRQUEZ BARRERA.

ASESORA: ASTRID ELENA ARRUBLA MONTOYA

LICENCIADA EN FILOSOFÍA

ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CURRICULAR

ESPECIALISTA EN NIÑOS CON ÉNFASIS EN PSICOANÁLISIS

MAGISTER EN RECURSOS HUMANOS



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

MEDELLÍN

2019

Dedicatoria

A mis lectores.

Este proyecto de investigación es dedicado a todos aquellos lectores con ansias de encontrar un escape para sus pesares, de purificar sus pasiones del ánimo mediante las emociones que solo provoca el arte, para todo aquel en búsqueda de sí mismo.

A mi maestra.

Por todo el infinito apoyo que me ha otorgado durante mi recorrido académico, le dedico y agradezco este trabajo de investigación a la docente Astrid Elena Arrubla Montoya, quien con un gran cariño y la severidad que implica formar a otro, ha dejado lo mejor de ella en mí.

A mis alumnos.

Ellos y su infinita entrega han dejado en mí la total certeza de que ser profesor de arte es lo único que quiero para mi vida, muchas gracias por reafirmarme en lo que soy, ya que, gracias a ustedes, es que puedo ser yo.

A mí amada universidad.

A mí amada alma mater: lo difícil no fue ingresar, lo difícil será irse... Siempre he amado con locura a la Universidad De Antioquia y todo lo que ella representa, en cada uno de sus espacios aprendí algo diferente y a pesar de estar culminando este pregrado, espero no alejarme mucho de sus puertas, seguir aprendiendo de ella, por mucho tiempo.

¡Gracias infinitas!

Agradecimientos

Todo esto es por y para mi difunto padre *Pedro Clavel Ceballos Parra*, sin su ayuda y apoyo no hubiese llegado a ningún lugar: ¡Lo logre padre, lo he logrado en tu nombre!

Resumen

Este trabajo de investigación expone cómo el arte dentro del establecimiento penitenciario de máxima seguridad *La Paz* de Itagüí, Antioquia; se ha convertido en una vía para la transformación de la cosmovisión sensible del mundo de algunos reclusos que hicieron y hacen parte de un proyecto llamado “*Trazos De Libertad*”. Este proyecto se generó a partir del deseo y esfuerzo de un dragoneante llamado *Carlos Rojas Niño*, el cual para el momento ya se encuentra jubilado, a pesar de esto, el proyecto ha tenido continuidad gracias a que la *Facultad De Artes* de la *Universidad De Antioquia*, realizó un convenio con la Institución Penitenciaria y desde ese día hasta la actualidad se viene adelantando un proceso de Prácticas Pedagógicas in situ, el cual permite a los estudiantes en un promedio de 64 horas semestrales adelantar procesos de formalización del saber de prácticas artísticas con diferentes técnicas, tras este trasegar, esta actividad se convirtió en punto de partida para realizar un proceso de investigación y comenzar un trabajo de grado con la metodología de acción participativa, dicha investigación se dividió en dos partes:

La primera, consistió en un proceso de observación, que abarco análisis y recolección de información del proyecto, con ello se buscó encontrar las formas por medio de las cuales plantear una intervención que apuntara a evaluar las posibilidades del arte, lo cual posibilitara su uso como una herramienta para la khátarsis; khátarsis que apuntara a ser una vía hacia la reinserción social.

La segunda, abarcó la ejecución de unidades didácticas que apuntaran hacia la realidad del arte vuelto khátarsis, generando así, nuevas dinámicas que facilitaron a los participantes una nueva forma de interpretar y sentir el mundo.

Palabras clave: Arte, Khátarsis, Reflexión, Cosmovisión

Prefacio

Desde mis primeros acercamientos al arte siempre tuve la sensación de que éste está muy por encima de las ideas que tienen algunos hombres sobre él, ya que éstos no poseen la capacidad de definirlo y mucho menos describirlo con *palabras* de un lenguaje creado por su supuesta razón. Así pues, pude constituirme la idea, de que el arte, como lo decía Gombrich (Gombrich, 1994), no existe. Pienso que no puede ser nombrado, tiene que ser en esencia un fantasma y un ídolo, el arte puede ser tantas cosas y a la vez ninguna.

Tras cuestionarme entonces el objetivo y la manera de producir, al acercarse al arte dentro de una de las tantas posibilidades del quehacer artístico, siendo ésta la expresión del dolor y toda emoción posible humana, me encuentro de frente con la khátarsis, como medio olvidado para liberar el alma de todo pesar, pero ¿Cómo usar el arte como una herramienta que tenga como fin último la khátarsis? ¿Es posible? ¿Cómo podría el arte funcionar para una búsqueda hacia la trascendencia de las emociones? ¿Puede el arte ofrecer cabida en un acto catártico a las voces de un otro no artista¹? Embebido entre todos éstos y muchos más cuestionamientos me doy a la tarea de hallar respuestas y poder ofrecerlas a todo aquel que al igual que yo, haya poseído estas dudas.

¹ Personas sin formación académica formal en el ámbito artístico.

Contenido

Dedicatoria	3
Agradecimientos	4
Resumen	5
Prefacio	7
Contenido	8
Introducción	11
Planteamiento del problema	13
Objetivo general	15
Objetivos específicos	15
Marco teórico	16
Marco conceptual	16
Antecedentes	21
Una necesidad sensible: El arte se acerca a las rejas.....	21
Una historia hacía el arte: Carlos Rojas Niño.	21
Un primer acercamiento.	24
2016: Un tiempo para el arte.	28
2017: La cosecha de lo sembrado.	36

Sala de exposiciones y taller de producción artística “Carlos Rojas Niño”.....	39
Metodología	44
Etapa 1: Observación	46
Instrumentos de recolección de la información.	46
Diario de campo.	46
Fotografías.....	47
Entrevistas informales.....	47
Entrevista formal.....	47
Videos.	48
Encuestas informales.....	48
Producción artística.....	48
Etapa 2: Ejecución de planes de acción	48
Análisis.....	50
Etapa 1: Observación	50
Proyecto: “Trazos de libertad”.	51
Análisis histórico.....	51
Análisis contextual.....	53
Análisis pedagógico.	57
Etapa 2: Ejecución de planes de acción	64
Documentación curricular.....	64

	10
Unidades didácticas.....	66
Recursos implementados.....	69
Bibliografía.....	69
Recursos físicos.....	70
Desarrollo de las unidades didácticas.....	71
Exposición.....	77
Permisos y presupuesto.....	77
Permisos.....	77
Presupuesto.....	78
Día de la exposición.....	80
Conclusiones.....	87
Bibliografía.....	89
Anexos.....	91

Introducción

El siguiente trabajo de investigación se estipuló con el eje central de crear el contexto y las dinámicas apropiadas, para otorgarle a los reclusos participantes del proyecto, no solo la capacidad, sino el deseo y la posibilidad de un proceso de introspección lo suficientemente profundo, como para generar y acercar a los reclusos a un camino de cambio, un camino hacia la superación.

Así pues, se buscó el cómo se podrían generar alternativas de superación de las emociones y culpas, en los reclusos del establecimiento penitenciario de máxima seguridad *La Paz* de Itagüí, Antioquia; mediante el concepto de khátarsis, que en este caso es el resultado de un acercamiento al arte, y ambos en una relación estrecha, apuntaron a crear una posible vía hacia la reinserción social de individuos privados de su libertad.

El mundo de las artes es enorme y en cada una de ellas, existe una diversidad de posibilidades que puede ejecutarse, pero algo importante a resaltar es que, fuera de la posibilidad de un arte meramente técnico -Artesanía- o comercial, las artes también tienen una esencia y posibilidad en lo emocional, un carácter de lo sensible. Es precisamente ese carácter lo que justifica las bases de que el arte no es una mera habilidad técnica, sino que su eje radica en transmitir reflexiones, sensaciones y emociones a todo aquel que hace parte de una obra.

Una de las tantas posibilidades del arte, es la reflexión. En el transcurrir del trabajo de investigación, se pensó entonces, en la posibilidad de que, mediante el arte, se pudieran crear procesos de conocimiento de sí mismo, que apunten a un cambio de cosmovisión; cambio que no esté influenciado por agentes ideológicos externos, o dinámicas de imposiciones, pues como bien se sabe, si un cambio no deviene de un sentir personal, el sujeto va a desecharlo con prontitud; así pues, se podría inferir de lo anterior que la reflexión de sí mismo -en la mayoría de los casos- apunta al cambio.

Planteamiento del problema

La enseñanza y aprendizaje de las artes en un paradigma clásico siempre giró en torno a la *técnica*² (*tékhne*) y a cómo se deja en el otro -aprendiz- una capacidad de reproducir la realidad -al menos en parámetros plásticos-, como diría Alicia García (García, 1997): un dominio de un carácter práctico que culmina en la creación de artesanos. Se supone que este paradigma ha sido derrocado y limitar las artes a una capacidad mecánica en una concepción moderna y/o contemporánea del arte da cabida a una idea muy retrograda. El arte como diría Kant (1991) debe apuntar a la libertad, a aquello que pone razón en el fundamento de sus acciones. Es allí donde debe situarse la enseñanza del arte, apuntando a un acto liberador, a la posibilidad de expresión; que nace, no de un mero carácter técnico, sino de un vínculo íntimo con el arte.

Las academias que imparten “Arte” por fuera de la profesionalización -sin decir que ésta última no lo haga- caen en el error de enseñar con base a la técnica; la enseñanza -en la mayoría de los casos- se limita a plantearle al otro un problema técnico a resolver y luego se encarga de enseñarle el conjunto de pasos necesarios y el cómo desempeñarlos para resolverlo; Pero ¿lo sensible dónde queda? Se torna importante volcar la mirada hacia otras formas de enseñanza del arte a sujetos que no son necesariamente artistas, el arte en su infinitud de posibilidades no debe ser reducido a la figuración de objetos e ideales del mundo, ante esa premisa debe ser necesario cuestionarse acerca de otras experiencias que involucren lo sensible, lo liberador, la khátarsis; dando paso con ello a la oportunidad de otros sentires y formas de expresión.

² Dominio de una capacidad práctica, en la mayoría de los casos culmina por ser mecánica.

En el mundo de la enseñanza actual se ha dejado de lado las emociones y todo aquello que implica mover fibras -lo sensible- para centrarse en una total razón, el arte puede y debe ser pensado como la oportunidad de vincular procesos de resiliencia, memoria, sentimientos, reinserción social y todo aquello que busque una superación o confrontación del sí mismo con el objetivo de alcanzar un encuentro con las emociones, que permita a todo aquel que se acerque y/o haga parte de un proceso de aprendizaje y enseñanza referente a lo artístico, una culminación en forma de liberación de su alma.

Objetivo general

Investigar cómo el arte puede llegar a convertirse en una herramienta que posibilite la khátarsis en los reclusos del proyecto “*Trazos De Libertad*” del establecimiento penitenciario y carcelario *La Paz*, Itagüí – Colombia.

Objetivos específicos

Historizar la experiencia que se ha venido gestando y que hoy día pervive por medio del proyecto “*Trazos De Libertad*” en el establecimiento penitenciario y carcelario *La Paz*, Itagüí – Colombia.

Enfatizar en la importancia de proponer al arte como una herramienta de khátarsis y al mismo tiempo en una estrategia metodológica y pedagógica con el fin de apuntar hacia la reinserción social de los reclusos que pertenecen al proyecto “*Trazos De Libertad*” en el establecimiento penitenciario y carcelario *La Paz*, Itagüí – Colombia.

Generar espacios de aprendizaje formal que permitan a los reclusos del proyecto “*Trazos De Libertad*” conocer nuevas dinámicas del arte y les facilite generar nuevas ideas estéticas hacia un mayor desenvolvimiento sensible en su creación artística en el establecimiento penitenciario y carcelario *La Paz*, Itagüí – Colombia.

Marco teórico

Marco conceptual

El arte como khátarsis y la khátarsis en sí misma son temas que datan de hace mucho tiempo por lo que rastrear el concepto implica un largo recorrido. Para ser exactos, la primera aparición del concepto *khátarsis* tiene origen en “*la Poética*” de Aristóteles (Aristoteles, 1999), donde se plantea el estudio de la mimesis en la poesía; se trata de imitar el comportamiento de los personajes de una obra de teatro, en una forma idealizada, no como hombres que son, sino como hombres que podrían llegar a ser. Aristóteles plantea 3 diferentes tipos de poesía: la primera es la *Epopéya*: el objetivo de ésta es la representación heroica de hombres de toda clase; la segunda es la *Comedia*: el objetivo de ésta es la representación de hombres bajos, vulgares; y, por último, la *Tragedia*, en ésta última habrá enfoque especial, pues es en ella donde tiene nacimiento la idea del arte como khátarsis.

En la Tragedia se representa la caída de hombres altos, elevados y virtuosos; el personaje en la Tragedia realiza una acción (*Praxis*) o un acto (*Prattein*) según su carácter (*Ethos*) y su pensamiento, (*Diánoia*) es decir, todo acto depende de la naturaleza del personaje. Ergo, en la Tragedia se imita al personaje y no al relato.

Pero más que al carácter del personaje, quien conlleva a la decisión que genera la Tragedia, se imita la acción y la vida, y la felicidad o infelicidad están en la acción, el fin es entonces una acción, no una cualidad.

El carácter es del personaje, pero según sus acciones es feliz o lo contrario, sin acción no puede haber tragedia, pero sin carácter, sí. Pues se muestra al espectador un proceso causal: la acción imitada, proceso que no tiene un carácter individual, que se refiera a éste o a aquel personaje; sino universal.

Agniciones³ y peripecias⁴ son los medios principales con los que la Tragedia seduce al alma, pero mediante el terror (*Fobos*) y la compasión (*Elos*) se purgan las afecciones. No se purga porque la Tragedia haga hombres más cultos, sino porque mientras el espectáculo sucede, nuestra mente se repone y abandona sus duros pensamientos, se purga de toda inquietud al sentir terror ante la posibilidad de padecer esa tragedia. Esto puede sucederle por tomar una decisión que desemboque en la acción del personaje, pero también compasión para con el personaje al evidenciar su dolor.

Dice Aristóteles, que el fin de la Tragedia no es solo purgar el *Fobos* y el *Elos*, sino que mediante éstos se puede purgar cualquier otra pasión humana. El fin de la Poesía -según Aristóteles- es más que sólo producir placer; es decir, es la khátarsis en sí misma.

Se tiene por sabido que desde la antigua Grecia uno de los grandes objetivos de todo hombre era la virtud, pero el objetivo real tras esta virtud era la Khátarsis, la cual podemos traducir como: “*la purgación*”. Tal y como explica Guthrie en su obra “*Orfeo y la religión*

³ La palabra agnición procede del latín agnitio, -ōnis, de agnoscere, *Reconocer*. (EDUCALINGO, EDUCALINGO, 2019) En el poema dramático, Reconocimiento de una persona cuya identidad se desconocía. (Española, 2016)

⁴ El punto de inflexión en el que la suerte del héroe-protagonista se trunca y comienzan las desgracias que le llevarán inevitablemente a un final desdichado. (EDUCALINGO, EDUCALINGO, 2019)

griega. estudio sobre el “movimiento órfico”” (Guthrie, 1970) el objetivo de todo griego en la búsqueda de la virtud y por ende de la purgación de sus pensamientos y actos, era el de ser puro. También se puede ver en Empédocles (Empédocles, 2007) cómo la creencia griega era el deber de regresar a un estado de beatitud, en el cual el alma se pudiese liberar del ciclo cósmico al cual la humanidad había sido condenada por el pecado, para así poder regresar a la unidad originaria que le creó. De esta manera cuando llegase el momento de morir y descender al Hades, podría morar allí con los dioses sin tener que morar en el lodo y la suciedad del Hades por haber sido en la existencia mortal, un hombre impuro e inmoral, por lo tanto, adecuadamente destinado a la suciedad que le correspondía.

La khátarsis se pensaba entonces como la manera de alcanzar el paraíso, esto se hacía de diversas formas tanto mentales como físicas; con ello se buscaba la purgación. Así, que donde la khátarsis es un hiperónimo, la khátarsis de la tragedia, es uno de sus hipónimos; así mismo, la khátarsis mediante el silencio, el exilio y el sacrificio.

Esto se puede encontrar evidenciado en varios de los relatos griegos, donde individuos en su conocimiento de impureza, buscan la purgación desesperadamente, desde cualquier medio; por ejemplo, en el primer libro de Heródoto (Herodoto, 2006) se cuenta como Creso⁵ luego de soñar que su hijo moría por un hierro, decide sacarlo del campo de batalla y planearle una boda, durante ésta, llega un frigio de sangre real llamado Adrasto, devastado por su impureza, pidiendo

⁵ Último rey de Lidia, de la dinastía Mermnada, su reinado estuvo marcado por los placeres, la guerra y las artes. Creso nació hacia el 595 a. C y murió hacia 547 a. C. (Geographic, 2017)

ayuda y purgación de sus pesares por haber asesinado a su hermano sin quererlo, Crespo decide ampararlo por ser de una familia amiga y le dice: “Sufre la calamidad con buen ánimo y te será más llevadera”, luego de esto, le otorga la oportunidad de la expiación y la purgación, al darle la tarea de demostrar su valor y virtud, cuidando a su hijo en una caza. El objetivo entonces de la virtud, es la expiación.

La purgación o khátarsis se busca y otorga de diversos medios. En el Crátilo de Platón (Platon, 1871) por ejemplo, da cuenta Sócrates acerca del objetivo real de la medicina y la música, este no es otro que la khátarsis. Ambas buscan dejar al hombre puro tanto de cuerpo, como de alma. La música y la medicina son entonces Dioses -dice Sócrates- que purifican, lavan y libran en virtud de las liberaciones y abluciones.

Luego de la antigua Grecia, el arte pensado como khátarsis sufre una desaparición, no solo por su carencia de nombramiento -que ya dice mucho en sí mismo, lo que no se nombra, no existe- sino por el tratamiento que se le otorga a el mismo arte como khátarsis. Durante varios siglos, como bien sabemos, al menos en ámbitos plásticos el gremio del arte se dedicó a la reproducción fidedigna de la realidad; pero la khátarsis aplicada regresa teóricamente hablando con Josef Breuer y Sigmund Freud, iniciadores del psicoanálisis, quienes retoman la khátarsis desde diversos medios.

Como explica Gustavo Figueroa (Figueroa, 2014) el psicoanálisis nace bajo la implementación de “el método catártico” que primero es implementado por Breuer y luego es retomado por Freud. El método consistía en una khátarsis aplicada, la cual desembocaría en la

expresión hacia un posterior análisis, tratamiento y rectificación de una emoción presente reprimida o recuerdo pasado reprimido, lo cual generaría entonces un posible desbloqueo de dicha emoción. Y luego bajo el método de “la asociación libre”, método que es muy importante, puesto que trae consigo de una manera inminente el concepto de *inconsciente*, al buscar una forma de poder analizarlo y encontrar superaciones emocionales y psíquicas del hombre. El método consistía en pedirle al paciente que diga todo aquello que se le venga a la mente, y de esta forma estimular la producción de “Actos fallidos” estos son errores en el comportamiento y la cognición de un sujeto, que dan muestra de los procesos que se llevan a cabo en su inconsciente, de esta forma de buscaba llegar a ideas o recuerdos demasiado traumáticos para ser accesibles a través de la conciencia. Ergo, pueden ser revelados indirectamente a través del lenguaje; lo que buscaban con esto Freud y Breuer mediante la pseudociencia del psicoanálisis era la purgación y/o liberación, en otras palabras, la khátarsis.

Así pues, se puede evidenciar que la purgación del espíritu del ser humano sigue siendo buscada por la humanidad en diversidad de medios de purificación comprendidos desde la antigua Grecia, aunque ya no todas estos (exceptuando los religiosos) tienen una búsqueda para la trascendencia en la muerte, pues la khátarsis tiene en la contemporaneidad una búsqueda para la trascendencia en la vida.

Antecedentes

Una necesidad sensible: El arte se acerca a las rejas.

Una historia hacia el arte: Carlos Rojas Niño.

Antes de empezar a reconstruir la historia del proyecto que dio vida al arte dentro del establecimiento penitenciario y carcelario de máxima seguridad *La Paz* en Itagüí, se torna igual de importante reconstruir la vida y el porqué del acercamiento al arte de quien lo posibilitó. Ésto con el objetivo de no solo conocer resultados, sino más bien procesos, y no solo el proyecto, sino el individuo. Cabe resaltar que todo lo planteado en consiguiente fue dicho por este mismo hombre quien en palabras propias, contó en diversas entrevistas otorgadas para la producción de esta investigación como fue el recorrido de sí mismo para formarse como artista y aún más profundo, como fue el recorrido para poder fundar, asumir y liderar un proyecto de tal magnitud y complejidad. Así pues, una vida hacía el arte de Carlos Rojas Niño:

No, pues mi historia con el arte yo creo que viene desde siempre, a mí desde pelao me gustaba el dibujo, mi papá siempre tallo en madera, aún lo hace. La cosa es que en décimo grado llego a mi colegio un pelado de Cúcuta a dar clases de estética y nos enseñaban a pintar bizcochos, en esas llego un compañero con bastidor y de todo y yo uish hermano, de una le pregunte si me podía enseñar, que yo que necesitaba para pintar, él me dijo que comprara un lienzo y le echara una base blanca, que cogiera una cajita de óleo, pinceles y listo, a pintar.

Yo me puse entonces e hice mi primer cuadro y fue mi primera gran decepción hermano, yo decía que eso tan fácil y no, eso no es fácil. Yo termine botando eso, ahora me arrepiento, porque debí haberlo guardado. Mi papá ya no tenía como darme estudio al graduarme del colegio, entonces durante un tiempo me dediqué a recoger café, durante esos días encontré de nuevo la caja de oleos y pintura, se los pedí a mi mama e hice un paisaje, por primera vez yo me dije: yo si sirvo para esto. Entonces empecé a comprar tela y como de pelao unos amigos me habían enseñado empecé a hacer cuadros y ya me dedicaba a pintar al óleo, el caso fue que en diciembre del 95 había un hermano mío que trabajaba en el INPEC, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y me dijo: Carlos vea, aquí hay un artista que viene a dictarle clases al señor Jorge Luis Ochoa, yo ya hable con él, tráigase sus cuadros para que le muestre y él le siga enseñando. yo me vine entonces para Medellín con la esperanza de aprender y mejorar mi técnica, muy contento con mi cuadro, pero éste señor me pego una regañada tremenda, que esos colores tan sucios, que porqué eso tan mal aplicado, que yo porqué me ponía a pintar cosas tan difíciles que vea eso tan feo, que mejor pintara 2 imágenes que me entrego, una de un bodegón y otra de una mula amarrada, me dijo que cuando terminara regresara, y no, yo me fui de allá pensando, es más, convencido en no volver jamás.

Como a los 3 meses salió curso para guardián y me dice mi hermano: *“Entonces qué, te vas a presentar o qué”*. Yo vine a Medellín con la intención de pintar, eso no se dio y entonces, pues me fui de guardián. Me presente en Pereira y ¡tenga! de una vez para la escuela, cuando salí de la escuela me regrese de una para la cárcel de Bellavista, pues yo quede enamorado de esta tierra, la mamá de mi niña, mi ex- esposa, es de acá, entonces yo me regrese a Bellavista. Después de unos años me fui para Cúcuta y allá dio la casualidad hermano, es que hay muchas casualidades muy casuales en la vida, El trabajo que yo le había llevado a este señor para mostrarle, era una copia que yo le había hecho a un cuadro que el maestro Cerón, un pintor cucuteño, había pintado de una calera en el pueblo de Santiago al norte de Santander y se la había comprado el alcalde, el alcalde

por esa época era Álvaro Ureña, y él me pregunto que si era capaz de hacerle una réplica y yo le dije que sí, ¡claro! y pues, la hice, con esa replica terminó por quedarse una señora que trabajaba en La Registraduría De Cúcuta, yo lo que lleve en esa época a Itagüí fue un registro fotográfico.

Ya trabajando yo en Cúcuta me dice un compañero: *“Rojas a usted que le gusta eso de pintar y todas esas vainas, allá hay un señor en el área de educativas que le está dictando clases a los internos, porque no va usted y mira a ver si puede usted pintar en las disponibilidades”*.

Yo pensé ¿Por qué no? y fui a mirar y preguntar, ¿y sabe usted quién era hermano? el señor al que yo le había hecho la réplica, era el maestro Cerón.

eso para mi hermano era como, no sé, como ver uno a Dios, Yo ahí mismo todo emocionado le dije: ¡Maestro, miré yo le hice una réplica! ¿Usted dicta clases? y él me dijo que sí, que claro, que fuera a su taller, que mire y me dio la tarjeta, entonces yo empecé a ver clases de dibujo con él en Cúcuta.

Por cuestiones de la vida, yo salí amenazado de allá y me toco venirme para acá, para Medellín, ya estando acá me fui para Itagüí, me ocuparon allá en Itagüí y ahí fue donde empecé a estudiar artes, en Bellas Artes. Por esa época Bellas Artes era un instituto todavía y yo hice, todo, todo el recorrido posible en el instituto, me gradué en el instituto, pero por esa época le daban a uno era un certificado hermano, que uno 5 años, toda la plata y esfuerzo que ha gastado y le dan a uno es un certificado dizque por horas, pero bueno, años atrás Bellas Artes paso a ser una institución universitaria y nos dieron la oportunidad de con 3 semestres más hacernos profesionales y yo me metí de una, y ahí fue donde empezó todo y fue el momento perfecto, porque yo creo que donde a mí me coja la sensibilidad 10 años atrás en esa institución penitenciaria, yo creo que no hubiera aguantado hermano, de pronto me hubiese retirado, ¿por qué? porque se empieza uno a cargar de toda esa situación y energías, ya uno pasa de ser un funcionario y empieza a ser un ser humano. (Rojas Niño , Historia del proyecto "Trazos de libertad", 2019)

Un primer acercamiento.

Cuando corría el mes de septiembre del año 2012 y en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí *La Paz* todo transcurría con total normalidad, uno de sus tantos Dragoneantes⁶, el señor *Carlos Rojas Niño* se encontraba estudiando y cerca de graduarse de una profesionalización formal de un pregrado como *Maestro en las Bellas Artes*, otorgado por la *Fundación Universitaria Bellas Artes*. Esto era el resultado de que varios años atrás, el ya Dragoneante Rojas Niño había decidido empezar un conjunto de acercamientos a la academia artística, pues como contó en las entrevistas otorgadas para la realización de este trabajo de investigación, él no quería quedarse solamente con un cartón que le certificase un conjunto de horas de asistencia, él quería ser profesional y obtener su muy merecido título, por ello, él había invertido ya demasiado dinero, tiempo y corazón.

Una de las tantas exigencias para poder graduarse -en la mayoría de los pregrados- son las *prácticas laborales* y precisamente ésta era la última exigencia que estaba buscando cumplir el dragoneante Rojas Niño. La exigencia estipulada en su plan de estudios planteaba posibilidades y tipos de prácticas con las cuales cumpliría su pensum y podría graduarse. Éstas podrían resumirse en básicamente dos: Por un lado, existía la posibilidad de hacer un conjunto de exposiciones en diversidad de lugares formales y así suplir un conjunto de créditos que sumados serían sus prácticas o por el otro lado, ofrecer clases.

⁶ “Persona encargada de mantener y garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los programas de Tratamiento integral, en los Establecimientos de Reclusión, la custodia y vigilancia de los internos, la protección de sus derechos fundamentales y en general asegurar el normal desarrollo de las actividades en los Establecimientos de reclusión.” (Oficina, 2010)

El dragoneante Rojas Niño decidió que la mejor manera de hacer sus prácticas era ofrecer clases y se dio a la tarea de formar un grupo al cual ofrecerles cátedra para aprender la técnica en las artes. Pero su idea no abarcaba un grupo comúnmente elegido, no era la típica escuela, mucho menos el proyecto infantil o juvenil, pensó en ofrecerle clase a los reclusos de la cárcel en donde ejercía su función como guardián.

Esta idea representó la necesidad de crear un enlace entre el establecimiento penitenciario y la Fundación Universitaria Bellas Artes, enlace que pudiese culminar en la posibilidad de ofrecerle clases a algunos de los reclusos y así poder terminar sus prácticas. El dragoneante Rojas Niño empieza a buscar a *Egda Ruby García Valencia* la decana de la *Facultad De Artes Visuales* de la Fundación Universitaria Bellas Artes y con la ayuda de *María Isabel Naranjo* docente de la Fundación Universitaria Bellas Artes y asesora de prácticas de Rojas Niño, se realizó una carta para comenzar la gestión con las directivas del establecimiento penitenciario para permitir el ingreso, no solo de Carlos Rojas Niño, sino también de otros dos estudiantes que se interesaron en la posibilidad tras la invitación del dragoneante. Estos otros dos estudiantes fueron *Juan Pablo Echavarría* y *Alexandra Cossío*; el proceso se tornó más fácil de lo pensado y en pocos días estuvo el permiso listo.

Así pues, se dieron a la tarea Carlos Rojas Niño, Juan Pablo Echavarría y Alexandra Cossío de plantear una convocatoria para atraer posibles interesados en recibir clases de arte en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad *La Paz* para los patios y/o pabellones de mediana seguridad. Es importante estipular que la cárcel consta de 6 pabellones especializados en la reclusión de los presos:

- **Pabellón 1:** Pabellón para reclusos que son altos mandos amparados bajo la ley de *Justicia y paz*⁷ que implican una máxima seguridad. Este Pabellón fue en el pasado un patio de máxima seguridad para reclusos generales -al igual que el 2- pero tras la ley 975 de 2005 para la reincorporación de grupos paramilitares, se planteó como pabellón para los cabecillas de estos grupos armados al margen de la ley.

- **Pabellón 2:** Pabellón para reclusos que implican una máxima seguridad.

- **Pabellón 3:** Pabellón para reclusos que implican una mediana seguridad.

- **Pabellón 4:** Pabellón para reclusos que implican una mediana seguridad.

- **Pabellón 5:** Pabellón para reclusos amparados bajo la ley de justicia y paz que implican una mediana seguridad.

- **Pabellón 6:** Pabellón para reclusos amparados bajo la ley de justicia y paz que implican una mediana seguridad.

⁷ Ley del 25 de julio de 2005, estipulada durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez: “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. “ (Nación, 2010)

De éstos 6 pabellones por asuntos administrativos y de seguridad la convocatoria se impartió solo en aquellos que eran de mediana seguridad (3, 4, 5 y 6). Luego de la convocatoria a través de todos estos patios, 17 reclusos se vieron interesados en hacer parte de las clases, las cuales eran ofrecidas por el dragoneante Rojas Niño y sus 2 colegas. Es importante afirmar que, para este punto, las clases impartidas se veían como un mero proceso académico de prácticas y claro, necesario.

Las clases eran los lunes, miércoles y viernes, se empezaba a las 09:00 a. m. y se culminaba a las 03:00 p. m., durante 3 meses -hasta noviembre-. Se impartieron las clases y como producto final se hizo una exposición interna de la producción artística de los reclusos, esta exposición tuvo lugar en la capilla católica del área de mediana seguridad, para la exposición se permitió la asistencia de los familiares de los reclusos que hacían parte del proyecto, así mismo como de la decana Egda Ruby García Valencia y de la docente María Isabel Naranjo.

Antes de esta experiencia, el proceso no tenía ninguna pretensión cultural, mucho menos la de formar un proyecto formal, pero tras estos sucesos, surgió un deseo en el dragoneante Rojas Niño. Las emociones alrededor de la exposición le hicieron pensar en la posibilidad de darle trascendencia a lo que era una simple práctica, al mirar en los ojos de los reclusos el orgullo y felicidad: “Lo más valioso que hay es ver a los ojos a esa otra persona que te dice gracias, con esa gratitud, no hay nada igual.” (Rojas Niño , Historia del proyecto "Trazos de libertad", 2019) Todo esto hace que Carlos Rojas adquiera un nuevo propósito.

2016: Un tiempo para el arte.

Cuando corría el mes de febrero del año 2016 y en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí *La Paz* todo transcurría con total normalidad, uno de sus tantos Dragoneantes, el señor Carlos Rojas Niño, recordaba su propósito, propósito que fue planteado en noviembre del 2012 y consistía en formalizar un proyecto para hacer llegar arte a los reclusos en el interior del establecimiento penitenciario, supliendo así una necesidad sensible de su parte.

La búsqueda de formalización y ejecución del proyecto trajo consigo la necesidad de iniciar un nuevo proceso burocrático por parte del dragoneante Rojas Niño, proceso que implicó obtener el permiso del entonces director del establecimiento, el Capitán *Mauricio Erazo* quien desde el primer momento que escuchó la posibilidad y las ideas estipuladas por el proyecto, dio aval a su inicio y expresó un total apoyo y cariño por esta causa.

Se empezó entonces, la realización de una nueva convocatoria para los mismos pabellones de mediana seguridad permitidos durante la época de prácticas, como resultado de ésta se generó una reunión a la cual asistieron aproximadamente 20 reclusos interesados en hacer parte del proyecto. En la reunión el dragoneante Rojas Niño planteó con claridad cuáles serían los ejes de enseñanza: clases de dibujo, pintura, acuarela, acrílico, oleo y escultura; por otro lado, otorgó la información pertinente como el horario, el lugar y la regularidad de las clases. Con esto propiamente dicho, se dio inicio y bienvenida al proyecto “*Trazos De Libertad*”.

A pesar de ver cómo en la primera reunión se acercaron al menos unas 20 personas, al segundo encuentro, que es donde formalmente se empezaron las clases, solo se acercaron 4 reclusos, esto evidentemente desmoralizó mucho al dragoneante Rojas Niño; pero no redujo su convicción, así que les dejó por sentado a los asistentes que mientras un solo recluso estuviera allí, el seguiría yendo a enseñarle.

Las clases eran ofrecidas los lunes, martes y miércoles en la tarde, entre la 01:00 p. m. y las 03:30 p. m. puesto que este era el horario permitido. Las clases se impartían en un espacio muy reducido, de aproximadamente 3x3 metros, sin importar que el espacio no era el ideal por su tamaño, si traía consigo una gran ventaja, y era que quedaba ubicado en un pasillo central por el cual debían transitar todos los reclusos que iban hacia sus dependencias educativas⁸. Esto permitió que otros reclusos se interesaran y empezaran asistir, lo cual culminó en que el grupo creciera con rapidez y se viera en la necesidad de buscar un mejor espacio de trabajo.

El grupo ante la necesidad y obligación de un mejor espacio, con base a su cantidad de asistentes, empezó a mediados de abril del 2016, la búsqueda de un mejor lugar de trabajo. El dragoneante Rojas Niño encontró el que pensó el lugar perfecto y gestionó la posibilidad de movilizarse hacia éste, el lugar era un espacio interno en el que antes estaba una empresa que comercializaba velas y traperas, era un sitio amplio, aunque desorganizado; sucio y abandonado. Esta empresa había abandonado la sede ya hace 6 años aproximadamente y estaba sin uso alguno, por lo cual no fue complejo gestionar la movilidad hacia este espacio.

⁸ Es la manera en que se denominan todas aquellas actividades que tienen como fin la redención de la pena mediante diversidad de actividades extracurriculares en la cárcel, sea por actividades literarias, académicas, deportivas, artísticas, etc... que tienen como objetivo formar al sujeto para la reinserción social y en ese orden de ideas, reducen la condena.

Con esta nueva sede, se adquirió un nuevo horario y nuevas posibilidades, el horario se amplió desde las 08:00 a. m. hasta un máximo de las 04:00 p. m., y las posibilidades estaban directamente relacionadas con la cantidad de espacio, pues entonces, ya había más que suficiente.



Figura 1. Taller de trabajo recién adquirido. (Rojas Niño , Taller De Trabajo)

Pero, claro, no todo era color de rosa y el espacio como puede observarse necesitaba demasiado trabajo, se encontraba muy deteriorado, con falencias estructurales y con una higiene que rozaba con lo insano.



Figura 2. Taller de trabajo recién adquirido. (Rojas Niño , Taller De Trabajo)



Figura 3. Taller de trabajo recién adquirido. (Rojas Niño , Taller De Trabajo)



Figura 4. Taller de trabajo recién adquirido. (Rojas Niño , Taller De Trabajo)

A pesar de las instancias físicas del espacio, el grupo y el proyecto no se vio desanimado, no perdieron siquiera un pequeño porcentaje de deseo y de ganas de mantener a flote al proyecto: “*Trazos de Libertad*”. Así pues, con todas las ganas y el aval del director Mauricio Erazo -quien siempre mostró interés por el proyecto- se dieron a la tarea de edificar el taller idóneo para el estudio y la producción artística. Los chicos pusieron todo de su parte, desde aquellos conocimientos específicos en áreas de electricidad, estucado y pintura, hasta la basta inversión económica que implicó: Se compraron sillas, mesas, entre otros materiales.



Figura 5. Reclusos que hacen parte del proyecto, trabajando en pro del espacio. (Rojas Niño , Taller De Trabajo)

Tras un arduo trabajo, el taller quedó medianamente organizado, claro está, con diversidad de necesidades aún por suplir, pero la conciencia de que todas estas serían enfrentadas con el paso del tiempo y la adquisición de nuevos presupuestos, asumidos todos, por los mismos reclusos participes del proyecto.

Mientras esto acontecía en el nuevo taller del proyecto, un recluso del pabellón #2 de máxima seguridad llamado *José Luis Mejía Ramírez* estaba en búsqueda de generar un contacto con el dragoneante Rojas Niño, por medio del dragoneante *Ramírez Marulanda*. El objetivo de

José Mejía era preguntar por qué el curso de artes no le era postulado como una posibilidad a los pabellones de máxima seguridad, pues en los pabellones de máxima seguridad eran muy pocas las actividades posibles y no había ninguna de índole artística; Gracias a esto, varios de los reclusos de los pabellones de máxima seguridad, estaban interesados en vincularse al proyecto.

Cuando esta información llegó a oídos del dragoneante Rojas Niño, se empezó una nueva gestión en áreas administrativas, con el objetivo de generar un espacio similar para los chicos de máxima seguridad. El apoyo y aval del director no se hicieron esperar y así se empezó a ofrecer clases los miércoles y viernes, aproximadamente a 25 personas del área de máxima seguridad.

Estas clases eran ofrecidas en un espacio pequeño, lo cual complejizaba mucho las posibilidades de enseñanza, debido a esta situación el dragoneante Rojas Niño se dio a la tarea de generar un nuevo permiso, en el cual se estipulará la posibilidad de que los reclusos de máxima seguridad pudieran dirigirse al taller implementado para el proyecto. Este permiso fue otorgado por el director Mauricio Erazo, permiso en el cual se estipulaba que los reclusos podían bajar al taller, pero bajo la responsabilidad y cuidado de Carlos Rojas Niño.

Los reclusos de los pabellones de máxima seguridad empezaron asistir con regularidad los miércoles y viernes al taller, mientras los reclusos de los pabellones de mediana seguridad podían seguir asistiendo a diario. Ya eran entonces 40 reclusos lo cual complejizaba demasiado la labor y el quehacer docente, pues no se puede olvidar que el dragoneante Rojas Niño, no solo era profesor, también tenía responsabilidades como guardián; y, por otro lado, administrativas, ya que tenía la responsabilidad de administrar la tienda del establecimiento.

A pesar de los percances y el tremendo esfuerzo físico, mental y emocional que representaba asumir tantas responsabilidades al mismo tiempo, el dragoneante Rojas Niño, no desfalleció en su ideal, así que continuó con el proyecto. Todo siguió sin problema alguno hasta julio del 2016, cuando el director del establecimiento se comunicó con el dragoneante Rojas Niño y le planteó que necesitaba el espacio. El motivo era que la cocina del establecimiento no cumplía con unos requisitos estructurales requeridos, por lo cual iba a ser adecuada y se necesitaba un sitio provisional para cocinar la comida de los reclusos, el espacio sería devuelto -según el director- en aproximadamente 2 meses. El taller debía trasladarse de nuevo, por lo cual se movieron hacia el último nivel del bloque de lo que antes era la empresa de velas y traperas, un sitio al fondo de un corredor -mucho más atrás de lo que ya se había adecuado como taller- que estaba igual e incluso peor de abandonado que el espacio delantero; los chicos de nuevo, con la intención de mantener a flote el proyecto, sacaron recursos entre ellos para adecuar un poco el lugar y seguir trabajando.

El espacio fue entregado de nuevo, tras 4 largos meses, en noviembre; pero se encontraba hecho un desastre, estaba lleno de grasa y con un deterioro bastante visible, aún y así, los chicos de sus propios recursos readecuaron el lugar y tras un largo tiempo de situaciones complejas de adecuación, el proyecto siguió con más fuerzas que nunca.

2017: La cosecha de lo sembrado.

Cuando corría el mes de febrero del año 2017 y en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí *La Paz* todo transcurría con total normalidad, uno de sus tantos Dragoneantes, el señor Carlos Rojas Niño se estaba acercando a la *Facultad De Artes* de la *Universidad De Antioquia* en búsqueda de generar un posible enlace y acuerdo, que pudiera culminar en un apoyo para el proyecto “*Trazos De Libertad*”. El dragoneante Rojas Niño tenía diversas razones por las cuales sentía la necesidad de pedir ayuda: por un lado, el tiempo que requería el proyecto, relacionado al resto de sus responsabilidades; por el otro -siendo la más importante de ellas- que se acercaba su jubilación y al tener que despedirse del espacio, no quería permitir que el proyecto muriera. El jefe de departamento de Artes Visuales *Bernardo Barragán Castrillón* se vio muy interesado en el proyecto, y el apoyo no se hizo esperar. Con prontitud se generó un enlace, que convirtió al establecimiento penitenciario, en un sitio de práctica artística y cultural para el estudiantado de la *Facultad De Artes* de la *Universidad De Antioquia*; entonces para el semestre 2017-1 entre abril y mayo, se estarían acercando los primeros practicantes al establecimiento penitenciario.

Durante el mes de febrero de 2017 tras aproximadamente 3 meses de haber sido devuelto el taller al proyecto, la dirección del centro penitenciario se vio en la necesidad de pedir prestado de nuevo el lugar, -por la misma razón anterior- esto implicó ir de nuevo al último nivel del bloque, espacio en el fondo del pasillo abandonado. En abril como fue prometido, empezaron los chicos practicantes de la *Universidad De Antioquia* a ofrecer un apoyo al proyecto y a mantenerlo a flote.

En junio de 2017, tras 4 largos y complejos meses el espacio fue devuelto, pero esta vez, estaba mucho peor; había grasa por todas partes, al igual que deterioró estructural. Para esta última devolución del lugar, los chicos tuvieron un apoyo económico muy importante y fueron recursos económicos brindados por el establecimiento carcelario, además, sumado a la convicción -nunca perdida- de los reclusos, fue más que suficiente para reformar otra y por última vez, el taller.

Para el mes de agosto de 2017 -tras 2 arduos meses de trabajo de los reclusos- tuvieron el espacio totalmente organizado y nace la pregunta: ¿Cómo llamar al lugar? Al sitio que sería su propia sala de exposiciones. El dragoneante Rojas Niño planteó que, ya que él puso nombre al proyecto, ellos deberían poner nombre a la sala, y así la pregunta quedó en el aire. El día de la inauguración, asistieron las familias de los reclusos e incluso periodistas de revistas como *el tiempo* o *minuto 30*. En esta exposición los chicos le otorgaron una grata sorpresa al dragoneante Rojas Niño, cuando al llegar encuentra la placa que, en su honor, decía: “*Sala de Exposiciones Carlos Rojas Niño*”



Figura 6. Placa en la entrada de la sala de exposición.

El 29 de noviembre de 2017, el dragoneante Rojas Niño, accedió a su jubilación, esto le otorgó un sinfín de sentimientos encontrados, por un lado, decía sentir que podía retirarse tranquilo y orgulloso, pues su semilla para la sociedad quedaba plantada con el proyecto; sabía que la Universidad De Antioquia iba a continuar el proceso y todo seguiría a flote; pero por otro lado, le dolía tener que retirarse de su proyecto, el que en los últimos años, fue todo para él. Con lágrimas de alegría y nostalgia, se despidió el dragoneante Rojas Niño de “*Trazos De Libertad*”.



Figura 7. Carlos rojas y reclusos del proyecto. (Sarmiento)

Hay un momento en la vida en que uno se empieza a preocupar por el otro y lo social, usted es muy joven todavía y quizás individualista pero cuando ese momento llega uno piensa: ¿Bueno, y qué estoy haciendo yo en el mundo? ¿Qué le he aportado yo a la sociedad? ¡No le he aportado nada! y ahí es en donde empiezan a surgir este tipo de ideas. (Rojas Niño , Historia del proyecto "Trazos de libertad", 2019).

Sala de exposiciones y taller de producción artística “Carlos Rojas Niño”.

Después del 17 de agosto de 2017, tras toda una historia de vicisitudes, percances y todo el esfuerzo e inversión por parte de los reclusos que hacían parte del proyecto, quedó un espacio que da muestra de un hermoso proceso y del resultado de éste; sin dar muchos rodeos, a continuación, un breve acercamiento a *La Sala De Exposiciones y Taller De Producción Artística “Carlos Rojas Niño”*.

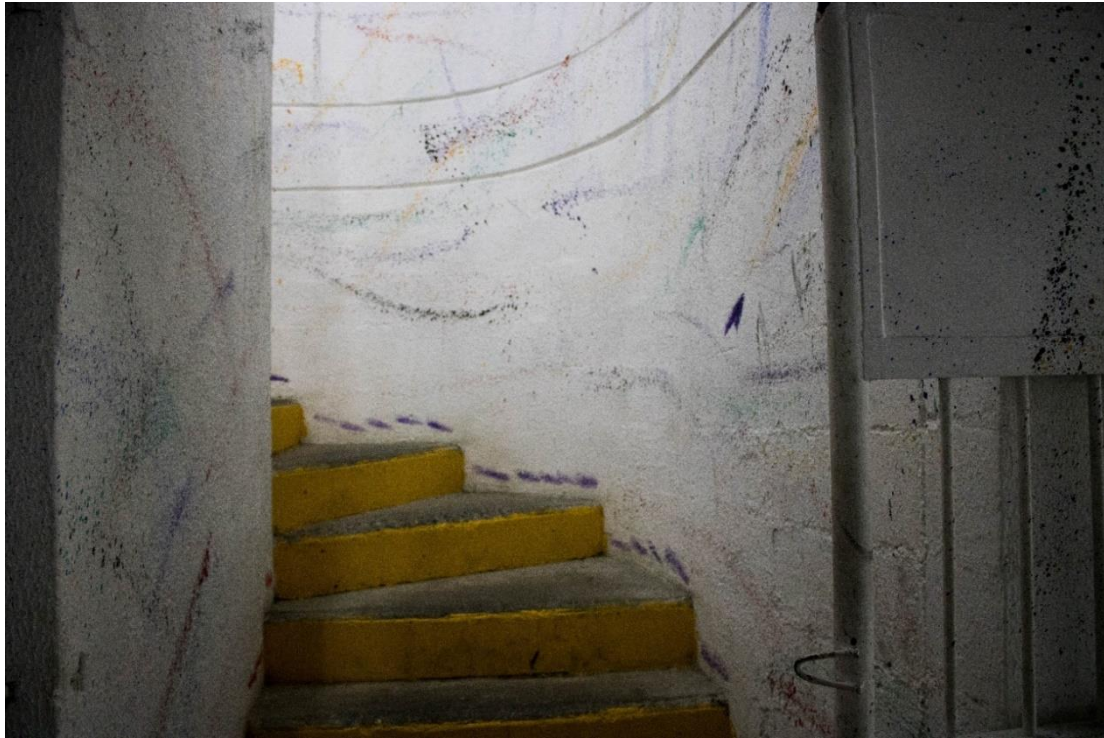


Figura 8. Escaleras hacia la sala de exposiciones.

El primer encuentro al llegar a la sala de exposiciones se da con las escalas que dan hacia la entrada de esta, y como puede evidenciarse, tienen las paredes llenas de trazos de pintura, como una referencia simbólica al arte que se encuentras tras las escaleras.



Figura 9. Entrada a la sala de exposiciones.

El segundo encuentro se da con la entrada de la sala de exposiciones que tiene 2 objetos particulares, el objeto #1 a mano derecha es la pintura con el nombre del proyecto y el objeto #2 al frente, es la placa en honor al dragoneante Rojas Niño.



Figura 10. Sala de exposiciones y taller, en la actualidad.

Por último, al estar dentro, puede sentirse un ambiente de sensibilidad, es el aire que se siente en un museo o una galería, pero lo más bello, es que no puede olvidarse que se habita una cárcel y esta sensación es el resultado del duro trabajo de todos los reclusos del proyecto “*Trazos De Libertad*”.



Figura 11. Sala de exposiciones y taller, en la actualidad.

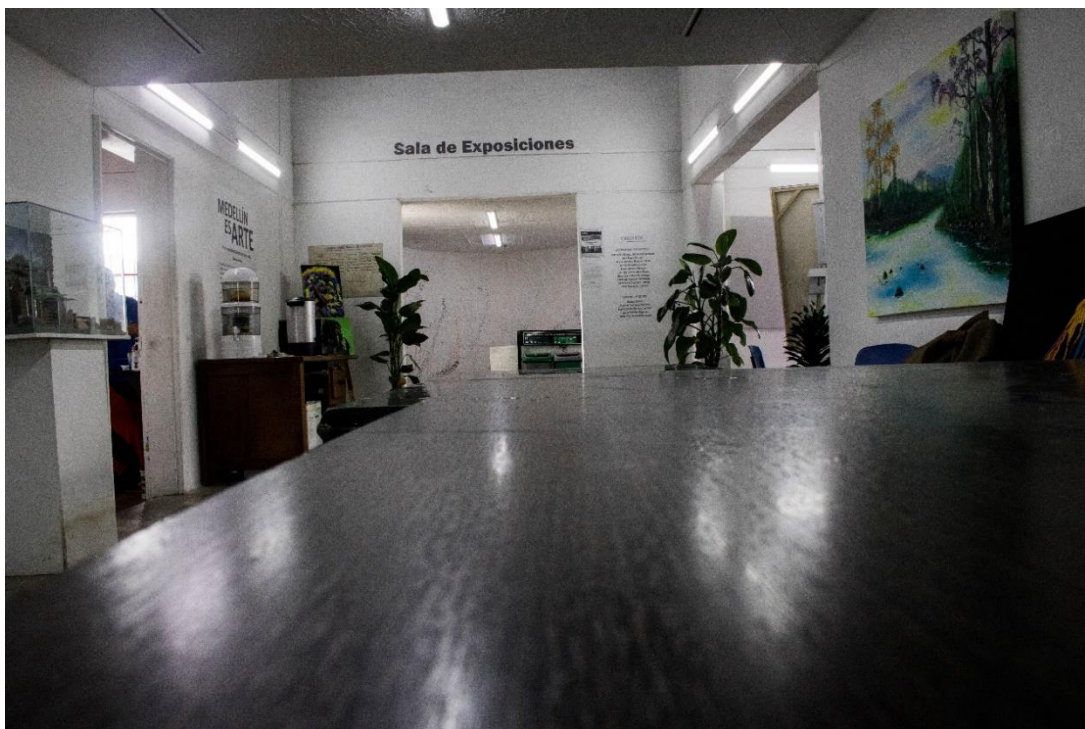


Figura 12. Sala de exposiciones y taller, en la actualidad.



Figura 13. Biblioteca del taller.



Figura 14. Sala de exposiciones y taller, en la actualidad.

Metodología

Para abordar la problemática se recurrió a un modelo metodológico que plantea una relación mixta entre el modelo de investigación cualitativo y el que, aunque quizás no es un modelo independiente sino más bien una posibilidad derivada del anterior, fue el eje específico de este trabajo de investigación: La *Investigación-Acción Participativa*. -IAP-

El modelo de investigación cualitativo según Piedad Martínez:

Consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. (Martínez Carazo, 2006)

En este caso específico se buscó comprender la experiencia y por otro lado la forma en que los reclusos que hacen parte del proyecto “*Trazos De Libertad*” en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad *La Paz* en Itagüí, asumían y podrían asumir el arte, sumado a las posibilidades que encuentran en éste.

El objetivo no fue tan sólo y únicamente un análisis medido por una información extraída de un cuerpo y/o marco teórico/histórico, con el fin de interpretar los diferentes aspectos relacionados con la población de muestra; sino, más bien, que, aunque el trabajo evidentemente se valió de la historia y los logros emocionales que el proyecto ha alcanzado en cuanto a cosmovisiones logradas en y por los reclusos que hacen parte del proyecto “*Trazos De*

Libertad”, el fin también fue evaluar y replantear las posibilidades del arte como una vía para la reinserción social, mediante el arte pensado como herramienta para la Khátarsis.

Es precisamente ante estas premisas que obtuvo valor el planteamiento metodológico de la Investigación-Acción Participativa; la IAP según Mercedes Colmenares (Colmenares , 2012) se distingue de otros enfoques bajo el método cualitativo en cuanto a las características en cómo se aborda el objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados en la investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan. Estas características de la IAP otorgan al investigador un acercamiento para con la realidad de la población que se pretende analizar desde una perspectiva más amplia, humana y de cotidianidad; perspectiva que supone el camino propicio, para no solo cuestionarse en una investigación por un problema, sino hacia cuestionarse las posibles vías para generar soluciones de este mismo.

Tabla 1

Población de muestra

Población de estudio	Cantidad
Reclusos interesados en el proyecto	10

Nota: El proyecto “*Trazos De Libertad*” se encuentra con diversos micro proyectos nacidos del enlace con la Universidad De Antioquia, por lo cual el trabajo de investigación, abarco un conjunto de reclusos específico, interesados en este proyecto.⁹

⁹ Es importante aclarar que, aunque la segunda etapa y los datos cuantitativos del proyecto de investigación, abarcan a la muestra contemplada como 10 reclusos; el proceso de observación y recolección fue implementado con la totalidad de reclusos participantes.

La presente investigación se dividió en 2 etapas; el tiempo dentro del establecimiento por cuestiones burocráticas y estipulaciones administrativas fue limitado, por lo cual el proyecto de investigación abarco 6 meses, las 2 etapas son descritas a continuación:

Etapa 1: Observación

Durante un periodo de tiempo que abarcó aproximadamente 2 meses se realizó un proceso de observación y recolección de datos en el establecimiento penitenciario y carcelario de máxima seguridad *La Paz*, en el municipio de Itagüí – Antioquia. El proyecto en general fue durante la primera mitad del año 2019; siendo esta primera etapa entre el inicio de febrero y finales de marzo. En este periodo de observación y recolección de información, se hizo el rastreo necesario para la construcción de planes de acción y la elaboración de las actividades comprendidas en la segunda etapa de ejecución de la investigación.

Instrumentos de recolección de la información.

Diario de campo.

El diario de campo se convirtió en este proyecto de investigación en el mejor aliado, pues al ser un centro de reclusión de máxima seguridad el ingreso de cualquier objeto se encontraba prohibido y su ingreso restringido por un largo proceso burocrático, que abarca el permiso de un solo ingreso.

Fotografías.

A pesar de la complejidad que representó el proceso para ingresar una cámara fotográfica al establecimiento penitenciario, con la ayuda del dragoneante *Castellanos* todo se vio facilitado y el proceso pudo ser hecho en diversas ocasiones.

Entrevistas informales.

En diversidad de momentos se sostuvieron espacios de conversación, donde no se había planteado, ni preestablecido un conjunto de preguntas, por lo cual los reclusos del proyecto respondían sin la presión de un interrogatorio y se podía mantener una conversación mucho más fluida y espontánea.

Entrevista formal.

Se hizo un conjunto de entrevistas formales al fundador del proyecto "*Trazos De Libertad*" el dragoneante jubilado Carlos Rojas Niño, encuentros en los cuales se obtuvo una gran parte de la información histórica del proyecto, el punto de vista de su creador y, por último, pero no menos importante, los planteamientos pedagógicos de quien estipulo y es el maestro fundador del proyecto.

Videos.

Este instrumento de recolección de información fue muy útil e importante, en la medida de que permitió observar las dinámicas de interacción y producción de los reclusos participes del proyecto “*Trazos De Libertad*” dentro del establecimiento penitenciario, en la cantidad de veces que fuese necesario, analizando así en repetidas ocasiones los mismos sucesos, para llegar a nuevos hallazgos en cada ocasión.

Encuestas informales.

Se plantearon encuestas informales a los reclusos del proyecto “*Trazos De Libertad*” con la intención de fuera de pedirles dar su opinión en un papel, hacer un proceso de conversaciones individuales o grupales, sobre las transformaciones emocionales y/o sociales que han alcanzado los participantes desde que estaban haciendo parte del proyecto.

Producción artística.

Comprendidos como los resultados tangibles de la segunda etapa.

Etapa 2: Ejecución de planes de acción

Luego del periodo de observación y recolección de datos, se formuló la construcción de planes de acción, planes que serían ejecutados, durante un periodo de tiempo que abarcó

aproximadamente 4 meses. Es importante recalcar que la etapa de recolección de datos no fue cerrada nunca, pues siempre se estuvo en una reflexión permanente sobre el deseo de los reclusos y como reorientar y/o replantear las acciones, con base a sus reacciones.

Análisis

El presente capítulo plantea el análisis e interpretación de la información recolectada, como ya se planteó con anterioridad, la metodología de investigación aplicada fue la Investigación-Acción Participativa, la cual se divide en 2 etapas, las cuales se denominan *etapa de observación* y *etapa de ejecución de planes de acción* implicando en ambos procesos a la población cuya realidad fue interpretada. El análisis fue abordado separando las etapas 1 y 2 de la investigación, dando así la posibilidad del encuentro con los resultados de cada una, siendo independiente de la otra; pero sin olvidar que ambos son un mismo proceso, y que los hallazgos de la etapa 1, repercuten directamente en el desenvolvimiento de la etapa 2.

Etapa 1: Observación

Durante la etapa de observación se recolectó la información sobre la metodología de enseñanza implementada dentro del establecimiento penitenciario, al igual que el sistema evaluativo, los planes de estudio futuros a desempeñar y la información adicional que está directamente relacionada con el desenvolvimiento de las clases; esta información fue recolectada directamente de los reclusos del proyecto, el contexto pedagógico y el dragoneante jubilado Carlos Rojas Niño. Esta recolección se realizó mediante la suma total de los instrumentos de recolección de información, fuesen éstos formales o informales.

Proyecto: “Trazos de libertad”.

Por medio del análisis de la información histórica contextual y pedagógica del proyecto se pudieron hacer hallazgos sobre el cómo se ha desarrollado el mismo en áreas específicas y la satisfacción de los reclusos participantes.

Análisis histórico.

A través de conocer la historia del proyecto, y poder analizarla e interpretarla, se logró evidenciar el gran esfuerzo que han tenido los reclusos y la gran entrega que ha sido necesaria para mantener a flote este proyecto, que, no solo emocional y moralmente, sino también económicamente hablando, es sostenido por sus participantes.

La suma de todos los avatares de la vida que han hecho eco en el proyecto y el cómo los reclusos han hecho cara, a cada uno de ellos ha generado un sentido de pertenencia bastante fuerte en todos aquellos que llevan tiempo en ese lugar; y no solo en todos los reclusos que están desde el principio, o en su defecto, los que llevan un largo tiempo; sino que este sentimiento se ve reflejado y transmitido en cada uno de los habitantes del espacio, cuando en algunas charlas amenas se retomaba y se revivía todo lo que se ha atravesado para mantener en pie “*Trazos De Libertad*”. El sentido de pertenencia se convierte entonces, en un legado, un legado de resistencia.



Figura 15. Mensajes de aliento de los familiares de los reclusos partícipes del proyecto.

Tabla 2

Sentir para con el proyecto

Respuestas	¿Qué siente usted por el proyecto “ <i>Trazos De Libertad</i> ”?
Recluso 1	Este proyecto para mí lo fue y lo es todo, mi manera de mirar el mundo desde que estoy aquí pintando, ya es otra.
Recluso 2	Después de todo lo que hemos hecho para que el proyecto se mantenga en pie, el proyecto para mí ya es como un hijo.
Recluso 3	La pintura me ha ayudado a sobrellevar mi vida en este lugar tan difícil que es la cárcel, cuando me traen al taller, es como si me sacaran de la cárcel, me llevaran a otro lugar donde puedo respirar aire libre.

Nota: Respuesta de los reclusos que hacen parte del proyecto, etapa 1.

-Es importante recalcar que las denominaciones numéricas, solo son formas de separar diversidad de sujetos en cada tabla, el recluso 1 de la tabla 2, no es el mismo de la tabla 3.

Análisis contextual.

El espacio en que se ha impartido las clases del proyecto “*Trazos De Libertad*”, no fue siempre el mismo, pues en un principio, se ofrecieron las clases en un cuarto que luego no tendría trascendencia alguna; pero el espacio que culminó por ser la sede definitiva de “*Trazos*

De Libertad” tiene una carga simbólica y anímica bastante alta para los reclusos que hacen parte del proyecto. La gran mayoría llevan demasiado tiempo en este lugar generando con él un vínculo profundo; sino es que estuvieron desde el principio, por lo cual han sido partícipes de la transformación estructural que sufrió *La Sala De Exposiciones Carlos Rojas Niño*. Este es un factor importante en su sentido de pertenencia para con el proyecto, lo cual repercute necesariamente en su manera de habitar el espacio, los reclusos son más tranquilos en las instalaciones del proyecto, su disposición es distinta. *“Trazos De Libertad”* se convierte en una idea, una entidad que -a pesar de no ser tangible- tiene vida, y esa vida, es la suma de las relaciones que se tejen en ese espacio.

Las siguientes encuestas y opiniones son planteadas de forma anónima por la condición social de los participantes:

¿Qué tanta importancia tiene para el proyecto el espacio en que se ejecuta en este momento?

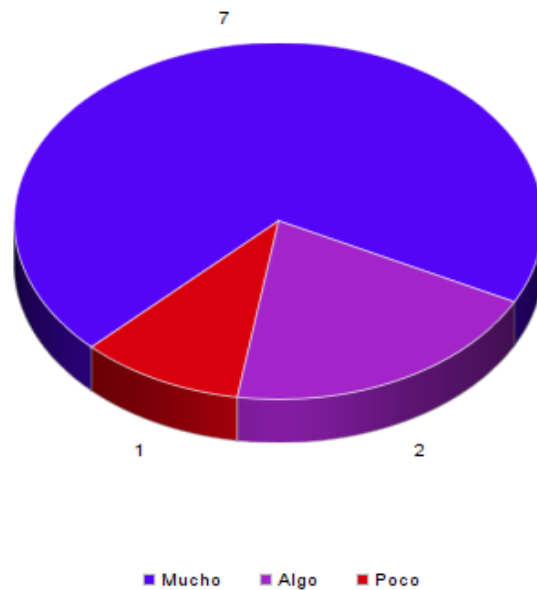


Figura 16. Importancia del espacio.

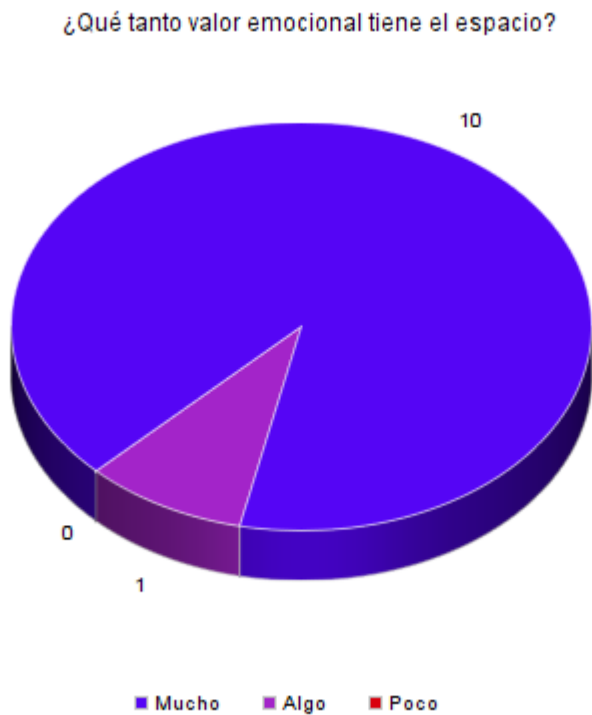


Figura 17. Valor del espacio.

Tabla 3

Sentir para con el espacio

Respuestas	¿Por qué las respuestas sobre el espacio?
Recluso 1	Para mí el espacio es demasiado importante porque yo mismo estuque y pinte todo esto con el Maestro Carlos Rojas, este espacio no lo hemos tenido que sudar, y eso no se olvida.
Recluso 2	El espacio si tiene algo de valor, pero es más importante nuestra presencia, yo estuve en la primera pieza, y la enseñanza es la valiosa.

Recluso 3

Pues yo opino que el espacio no tiene relevancia, porque, así como se trabajó aquí, podríamos trabajar en cualquier parte; lo importante son los maestros y que la gente esté dispuesta aprender.

Nota: Todo fue dicho mediante entrevistas informales y grupales, nunca hubo presión.



Figura 18. Conversación informal.

Entre las figuras 16 y 17 se puede apreciar el sentimiento que tienen los reclusos, para con el lugar que habitan, eso sumado a las respuestas situadas en la tabla 3, deja concluir, que la emoción que gira en torno a lo que es el proyecto y lo que ha representado para ellos, está por encima del lugar físico donde trabajan. Empero, a pesar del cariño que la mayoría guarda al lugar, la historia del proyecto ha demostrado, que, si fuera necesario empezar desde cero, ellos estarían dispuestos hacerlo.

Análisis pedagógico.

Tras el estudio del proyecto “*Trazos de libertad*” desde sus principios, se pudo observar con claridad que la enseñanza de las artes ha girado en torno a un quehacer técnico, lo cual no es necesariamente un problema, pero si deja sobre la mesa las preguntas ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Cuál es el objetivo? Y, ¿por qué? Muy seguramente las respuestas en cuanto a los ideales y objetivos del proyecto estarían muy claras, pero existe un gran vacío en cuanto al porqué de los contenidos.

Usualmente la mayoría -por no decir todas- de las personas con el deseo de aprender sobre arte y convertirse en artistas, tienen sus primeros acercamientos al arte, mediados por la visión técnica del mismo, es decir: se acercan al arte en búsqueda de mejorar su capacidad representativa del mundo, de subir su nivel figurativo con base a lo que es la realidad; pero luego de adquirir esta capacidad ¿qué sigue? Incluso, muchas personas desde antes de adquirir una capacidad técnica en las artes ya están preguntándose en el porqué del arte mismo, el arte es una

esfera gigantesca con un sinfín de posibilidades, y reducirla solo un a quehacer artesanal sería lamentable. Por otro lado, es importante tener claridad en cuanto a que no todas las personas que tienen una relación con el arte tienen necesariamente el objetivo de desempeñarse como artistas, por lo cual en muchas ocasiones y aún más, en este caso específico donde las artes apuntan a otorgarle a un otro la posibilidad de cambio, las artes deberían apuntar hacia la enseñanza en el otro, del encuentro con lo sensible; para luego darle la posibilidad del encuentro con la creación y vivencias de nuevos mundos.

Para comprender mejor las visiones y características de los reclusos dentro del proyecto se hicieron las siguientes encuestas:



Figura 19. Relación antigua con el Arte.

Tabla 4

Relación antigua con el arte

Respuestas	¿Cómo era su relación con el arte?
Recluso 1	Yo nunca en mi vida había cogido un pincel ni nada, no me interesaba.
Recluso 2	No profe, yo muy jovencito me dedique a las cosas malas.
Recluso 3	Sí, a mi desde pelao me gusto pintar y de todo.

¿se imagino en algún momento qué iba a pintar en el futuro?

■ Sí ■ NO

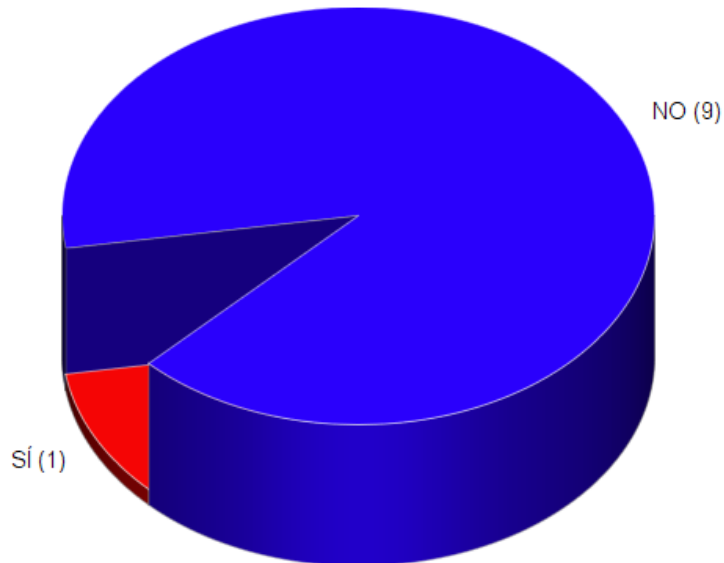


Figura 20. Relación posible con el arte.

Tabla 5

Relación posible con el arte

Respuestas	¿Se imagino pintando algún día?
Recluso 1	No profe, yo solo me imaginaba haciendo plata.
Recluso 2	No, nunca. Quizás mi vida hubiera sido diferente.
Recluso 3	Jamás, eso era para gente con plata, pensaba yo.

¿Cree que ya sabe todo lo necesario para ser artista?

■ SÍ ■ NO

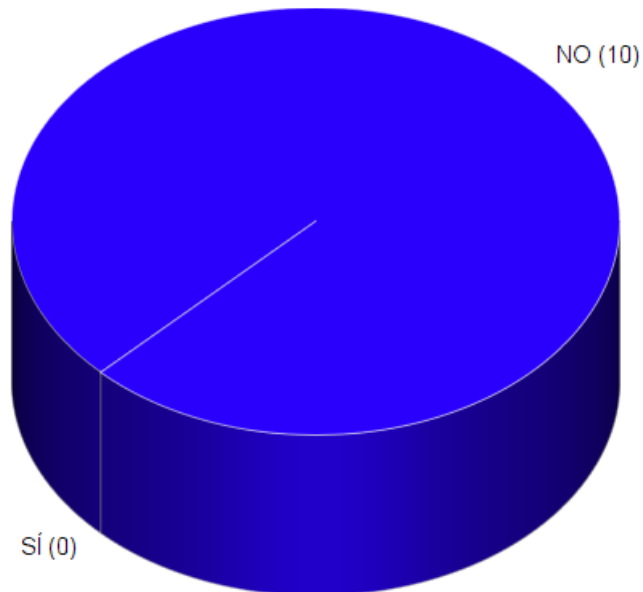


Figura 21. Conocimiento sobre arte.

Tabla 6

Conocimiento sobre arte

Respuestas	¿Cree que usted que ya sabe todo lo necesario para ser artista?
Recluso 1	No profe, a mí todavía me falta aprender a pintar más.
Recluso 2	No, yo no sé pintar tanto como mis compañeros.
Recluso 3	No, me falta mucho conocimiento de muchas cosas.

¿Qué necesitaría aprender?

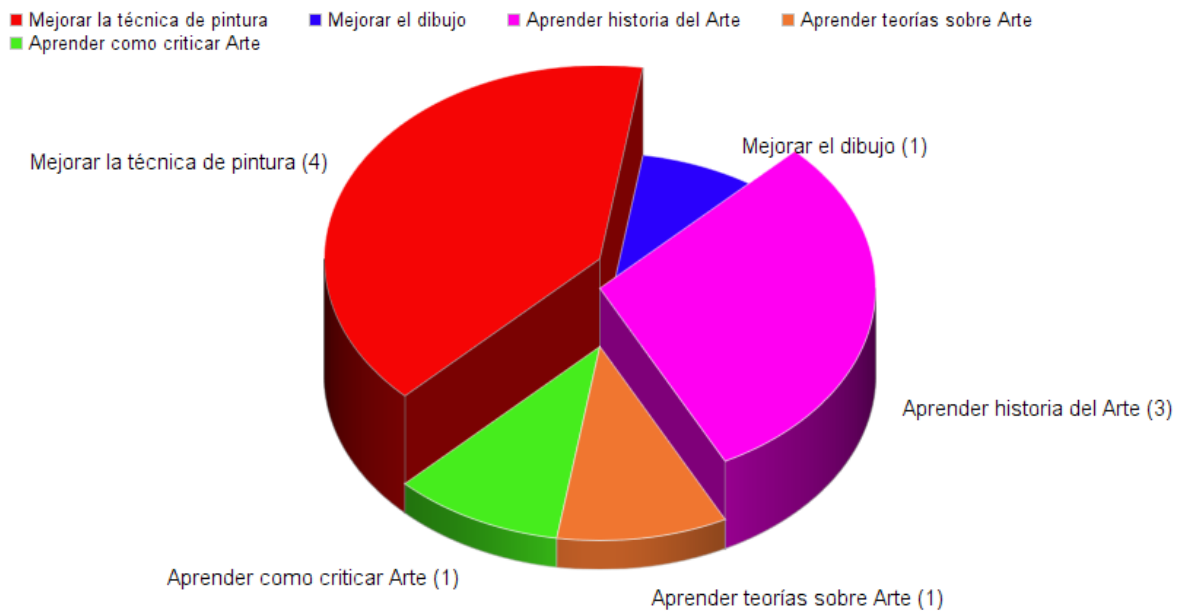


Figura 22. Conocimientos faltantes; pregunta abierta.

Tabla 7

Conocimientos faltantes

Respuestas	¿Qué necesitaría aprender?
Recluso 1	A pintar, a mí me falta aprender todavía a hacer muchas cosas.
Recluso 2	Aprender cómo hablar de las obras, a mí me preguntan: ¿Qué opina de esa pintura? Y yo nunca sé que decir.
Recluso 3	Historia del arte, saber cómo pintaron otros es muy importante, para saber qué pintar.



Figura 23. Proyecciones artísticas.

Tabla 8

Proyecciones artísticas

Respuestas	¿Se imagina produciendo arte en el futuro?
Recluso 1	Quizás, solamente que eso aquí, en este país, no tiene mucho sentido.
Recluso 2	No, yo sé que mis pinturas no son tan buenas como para que las compren.
Recluso 3	Sí, quien quita y pueda uno hacer algo bueno.

Tras los resultados del conjunto de preguntas, más el análisis de la información nacida del resto de instrumentos de recolección, se concluyó que, aunque la enseñanza técnica de las artes no es en esencia el problema específico que le atañe a este trabajo de investigación, si es un problema general de la educación que no tiene como objetivo formal, necesariamente, la formación de artistas. Más aún, cuando se habla de una educación que apunta a la posibilidad de generar un cambio a nivel de cosmovisión sensible y moral en el otro. Así pues, bajo estas premisas, se dio inicio a la segunda etapa del proyecto de investigación.

Etapa 2: Ejecución de planes de acción

Con la información encontrada se dio prioridad a la focalización de un punto de partida por medio del cual pudiera afrontarse la enseñanza de las artes plásticas a partir del concepto de khátarsis; este concepto tomo importancia y prioridad, teniendo como premisa que uno de los objetivos del proyecto de investigación es enfatizar en la importancia de proponer el arte como una herramienta de khátarsis y al mismo tiempo una estrategia metodológica y pedagógica con el fin de apuntar hacia la reinserción social de los reclusos que pertenecen al proyecto “*Trazos De Libertad*”, esta posibilidad está directamente relacionada con el crecimiento personal de cada individuo, y el punto de inicio para crecer es el autoconocimiento. El autor reconocerse en habitantes de un centro de reclusión, no debe quedarse en una simple conciencia, sino más bien, en la superación de todo un pasado; que aún de ser un pasado culposo, en la medida de haber cometido acciones inmorales -socialmente hablando-, es necesario hacer cara, y superar, para hacerse un hombre nuevo.

Documentación curricular.

En ausencia de una planificación integral del área para la educación artística del establecimiento penitenciario, las actividades propuestas fueron planteadas bajo el estudio del contexto histórico, contextual y pedagógico del proyecto “*Trazos De Libertad*”. Es importante resaltar que como concepto focal se tuvo la khátarsis; en las unidades didácticas planteadas también se tuvieron en cuenta conocimientos teóricos del arte -siempre pensados desde la

khátarsis- como su historia, la estética y la crítica; generando así un conocimiento más profundo de las posibilidades contemporáneas del arte.

Unidades didácticas.

A continuación, se resumen las unidades dictadas durante la segunda etapa del proyecto de investigación:

Tabla 9

Unidades Didácticas

Sesión	Temas	Objetivos
1	Presentación formal del proyecto.	-Mostrar a los reclusos participes del proyecto, el resultado de la primera etapa. - Analizar los conocimientos previos sobre el concepto de khátarsis.
2	Historia y antecedentes del arte como khátarsis.	El objetivo era que el estudiantado quedase con una idea estética que le incitara a pensar y hacer un recorrido hacía la producción visual de obras catárticas.
3	Epistemología del concepto khátarsis	El objetivo era que se gestara un conocimiento epistemológico de la khátarsis, con una profundidad lo suficientemente extensa, para que pudieran pensarse una producción visual, teniendo como premisa este concepto.
4	Historia del arte: Antiguo y medieval.	El objetivo era que se profundizara en un conocimiento histórico del arte, con una profundidad lo suficientemente extensa, para que puedan tener un abanico grande de

		posibilidades a la hora de elegir una producción plástica propia.
5	Estética #1	El objetivo era que se engendrara un cuestionamiento epistemológico del arte, con una profundidad lo suficientemente extensa, para que puedan pensarse una producción visual, fuera del simple carácter técnico.
6	Khátarsis en el arte: Sus partes y funciones.	El objetivo era que se gestara un conocimiento epistemológico de la khátarsis, con una profundidad lo suficientemente extensa, para que puedan pensarse una producción visual, teniendo como premisa este concepto.
7	Historia del arte: Renacimiento al siglo XVIII	El objetivo era que se profundizara en un conocimiento histórico del arte, con una profundidad lo suficientemente extensa, para que puedan tener un abanico grande de posibilidades, a la hora de elegir una producción propia.
8	Historia del arte: arte Moderno.	El objetivo era que se profundizara en un conocimiento histórico del arte, con una profundidad lo suficientemente extensa, para que puedan tener un abanico grande de posibilidades, a la hora de elegir una producción propia.

9	Khátarsis en la modernidad.	El objetivo era que se desarrollara una capacidad de correlacionar conceptos y que la suma de esas ideas, puedan ser la base cimentada para su propia obra catártica.
10	Historia del arte: arte Contemporáneo.	El objetivo era que se profundizara en un conocimiento histórico del arte, con una profundidad lo suficientemente extensa, para que puedan tener un abanico grande de posibilidades, a la hora de elegir una producción propia.
11	Historias de obras que plantean el arte como un medio para la khátarsis.	El objetivo era que se desarrollara una capacidad de correlacionar conceptos y que la suma de esas ideas puedan ser la base cimentada para su propia obra catártica.
12	Preparativos para exposición.	El objetivo de la sesión fue una última asesoría con base a sus producciones visuales.
13	Exposición	El objetivo fue hacer una muestra final de los resultados del proceso, donde cada uno de los reclusos fue el creador de su propia obra que apunta a la catarsis.
14	Análisis grupal de los resultados de la exposición.	El objetivo fue analizar desde un encuentro informal y agradable cuáles son sus sentimientos encontrados con base en el proyecto, y cuáles son sus proyecciones futuras a través del arte.

Recursos implementados.***Bibliografía.***

Para la planeación de los encuentros y las clases, se utilizaron un conjunto de referentes teóricos, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 10

Recursos Bibliográficos

Libro	Autor
CRITICA DE LA FACULTAD DE JUZGAR	Immanuel Kant (Kant, 1991)
HISTORIA DE LA BELLEZA	Umberto Eco (Eco, HISTORIA DE LA BELLEZA, 2004)
HISTORIA DE LA FEALDAD	Umberto Eco (Eco, HISTORIA DE LA FEALDAD, 2007)
LA HISTORIA DEL ARTE	E.H Gombrich (Gombrich, 1994)
LA POÉTICA	Aristóteles (Aristoteles, 1999)
LAS PURIFICACIONES	Empédocles (Empédocles, 2007)
LIBRO DE LOS PASAJES	Walter Benjamín (Benjamín, 2016)
ORFEO Y LA REBELIÓN GRIEGA	W.K Guthrie (Guthrie, 1970)
TEORÍA ESTÉTICA	Theodor Adorno (Adorno, 2004)

Nota: Por la cantidad de tiempo, de cada libro se otorgó un breve acercamiento a los conceptos más importantes, o en su defecto, un apartado.

Recursos físicos.

Ante la conciencia del contexto y las posibilidades e imposibilidades del establecimiento penitenciario se hizo lo posible para que las unidades didácticas necesitaran de la menor cantidad de recursos posibles, por ello solo fue necesario:

Tabla 11

Recursos físicos

Recurso	Cantidad
Sillas	20
Video Beam	1

Nota: la cantidad de sillas es debido a que a pesar de que en el proyecto eran fijos 10 reclusos, otros integrantes que por diversidad de razones no estaban en clase con practicantes, asistieron a escuchar las clases.

El acceso al Video Beam implicó un proceso burocrático complejo, por lo cual su uso estaba regulado y siempre dependía de la posibilidad de préstamo, y permiso; aún y así, en la mayoría de los casos pudo ser utilizado, y cuando no fue así, la disposición de los reclusos fue tanta, que simplemente se acercaban y se leía directamente de los libros.

Desarrollo de las unidades didácticas.

Figura 24. Clases en el establecimiento penitenciario.

Las unidades didácticas tuvieron una muy buena acogida por parte de los reclusos del proyecto, nunca habían tenido algún tipo de acercamiento a teorías del arte fuera de la técnica y mucho menos a la cosmovisión del arte como una posible expiación de los pesares del alma.



Figura 25. Clases en el establecimiento penitenciario.

Como puede observarse en la figura 25, todos los reclusos tenían una gran disposición para con los temas que eran abordados, y con base a su interés, las clases siempre sucedieron, sin ningún tipo de problemática.



Figura 26. Asesorías individuales.

Desde el primer momento en que a los reclusos se les plantearon los objetivos de la segunda etapa, y que ésta culminaría en una exposición grupal, todos estuvieron entregados en dar lo mejor de sí mismos, para poder producir la mejor obra pensada. Tras cada sesión de las unidades didácticas existieron espacios para asesorías; estos espacios representaron 2 posibilidades muy importantes: por un lado, que los reclusos pudieran resolver sus dudas, referente a instancias conceptuales e incluso técnicas del arte; y por el otro, se recolectó información, con la cual, en el transcurso de las unidades, se pudo acoplar los temas y las metodologías al gusto y deseo de los reclusos.



Figura 27. Artista del proyecto.

Los reclusos se tomaron muy en serio la búsqueda y trascendencia de sus emociones mediante las obras, y en cada encuentro siempre existieron miles de ideas nuevas, las cuales en muchas ocasiones eran llevadas, incluso, a un proceso de producción artística; fuese éste pictórico, fotográfico, escultórico, o dentro de cualquier tipo de técnica posible en las artes plásticas.



Figura 28. Relación con los reclusos.

Todos los reclusos del proyecto son personas muy agradables y sensibles, cuentan que el arte les cambió la vida, y que esperan pueda cambiársela a muchas personas más. Desde el primer día que se dio inicio al proyecto de investigación, los reclusos siempre fueron muy abiertos a compartir sus historias, emociones y sentimientos, instancia que también es en esencia un camino hacia la khátarsis.



Figura 29. Proceso pictórico del Artista privado de su libertad *Alexander Arango*.

Tras cada encuentro para una nueva unidad didáctica, los reclusos siempre tuvieron algo nuevo que mostrar, algo que buscaba mediante un discurso fuera de las palabras, hablar de sentimientos y dolores internos; dolores que, en un intento de ser llevados al discurso, solían culminar en lágrimas.

Todo el proceso anterior demuestra que el encuentro con el arte, pensado desde la posibilidad de un encuentro con sí mismo, otorgó a los reclusos una expiación de sus dolores, que, al ser traídos a la conciencia, pueden empezar un proceso de superación.

Exposición

Permisos y presupuesto.

Permisos.

El día de la exposición llegó con prontitud, pero antes de poder efectuarla, eran necesarios un conjunto de implicaciones y procesos burocráticos, que, no obstante, se vieran reducidos por el ya formalizado nombre del proyecto, seguían siendo necesarios. Por un lado, el permiso para sacar las obras del establecimiento penitenciario y por el otro, el permiso para poder usar la sala de exposiciones Rafael Sáenz, de la Facultad De Artes de la Universidad De Antioquia.

Tanto las directivas de la Universidad De Antioquia, como las del establecimiento penitenciario dieron una pronta respuesta, ambas eran muy buenas noticias puesto que las directivas del establecimiento penitenciario otorgaron el permiso para retirar las pinturas y luego regresarlas sin problema alguno; y las directivas de la universidad de Antioquia, otorgaron el permiso que implicaba el préstamo de la sala de exposiciones Rafael Sáenz.

Presupuesto.

Desde que se empezó la segunda etapa del proyecto de investigación y se empezaron aplicar las unidades didácticas, se envió una carta al *Consejo De Facultad* de la Facultad De Artes de la Universidad De Antioquia, en búsqueda de un apoyo económico, que abarcara el transporte de las obras desde el establecimiento penitenciario en Itagüí, hasta la sede principal de la Universidad de Antioquia, en Medellín; tanto de ida como de regreso. La respuesta de la Universidad fue positiva, se dio el aval y el presupuesto, gracias a ello, pudo llevarse a buen término la exposición.



Figura 30. Cartel publicitario.

Día de la exposición.

Figura 31. Sala de exposiciones Rafael Saénz; Día de la exposición “El Arte Como Khátarsis”

El día 6 de junio de 2019 se llevó a cabo la exposición *El Arte Como Khátarsis* en la sala de exposiciones Rafael Saénz de la Facultad De Artes de la Universidad de Antioquia, la exposición fue entre las 09:00 a. m. y las 06:00 p. m. del mismo día, pues por cuestiones burocráticas y de presupuesto, el abarcar otro día tenía implicaciones más complejas. La recolección de las obras empezó desde las 07:00 a. m., desde antes, durante y luego de la exposición la docente *Astrid Elena Arrubla Montoya* estuvo apoyando todo el proyecto de investigación, y esta ocasión no fue la excepción, la docente estuvo desde primera ahora apoyando todo el montaje.



Figura 32. Reunión antes de la exposición.

A las 0800 a. m., horario en el que los reclusos pueden ingresar, se tuvo una última reunión y se ultimaron explicaciones para que los familiares pudieran asistir. Lamentablemente los reclusos por evidentes razones no pudieron ir a su exposición, pero sus familiares y amigos asistieron; dijo uno de los reclusos del proyecto: “Lleve mis obras, sáquelas de aquí. Esa es mi prueba de que sigo libre.”



Figura 33. Carlos rojas niño, apoya la exposición.

La figura del dragoneante jubilado *Carlos Rojas Niño*, sigue siendo importante para el proyecto "*Trazos De Libertad*", pues siempre se encontró y se encuentra dispuesto apoyar todo lo referente a el proyecto y los que llama de cariño *los muchachos*. Desde el momento en el que se recogieron las obras hasta el último cuadro devuelto, estuvo apoyando en toda la gestión.

Yo incluso a la distancia, intento mantener el proyecto a flote. Estoy en búsqueda de apoyos para poder mejorar sus aulas, intento conversar lo que sea posible con los muchachos privados de su libertad, y también con instituciones externas que puedan ofrecer una ayuda, por eso siempre sigo en contacto con la Universidad De Antioquia para saber cómo continua el proyecto. (Rojas Niño , Historia del proyecto "Trazos de libertad", 2019)



Figura 34. La docente Astrid Elena Arrubla apoya en todo la Exposición “Arte Como Khátarsis”

La exposición comenzó por avatares del trayecto, a las 10:00 a. m., y culminó como fue planeado a las 06:00 a. m. con la entrega de las obras en el centro penitenciario. La exposición fue todo un éxito, los familiares y amigos de los reclusos asistieron; docentes y estudiantes de la facultad, e incluso de toda la universidad, pasaron por la sala de exposiciones y observaron las obras de los reclusos. Al escuchar de donde provenían las obras y la condición de reclusión que viven sus creadores, se conmovieron y hablaron maravillas del proyecto, y de lo sublime que fue poder contemplar las obras expuestas.



Figura 35. Exposición “Arte Como Khátarsis”

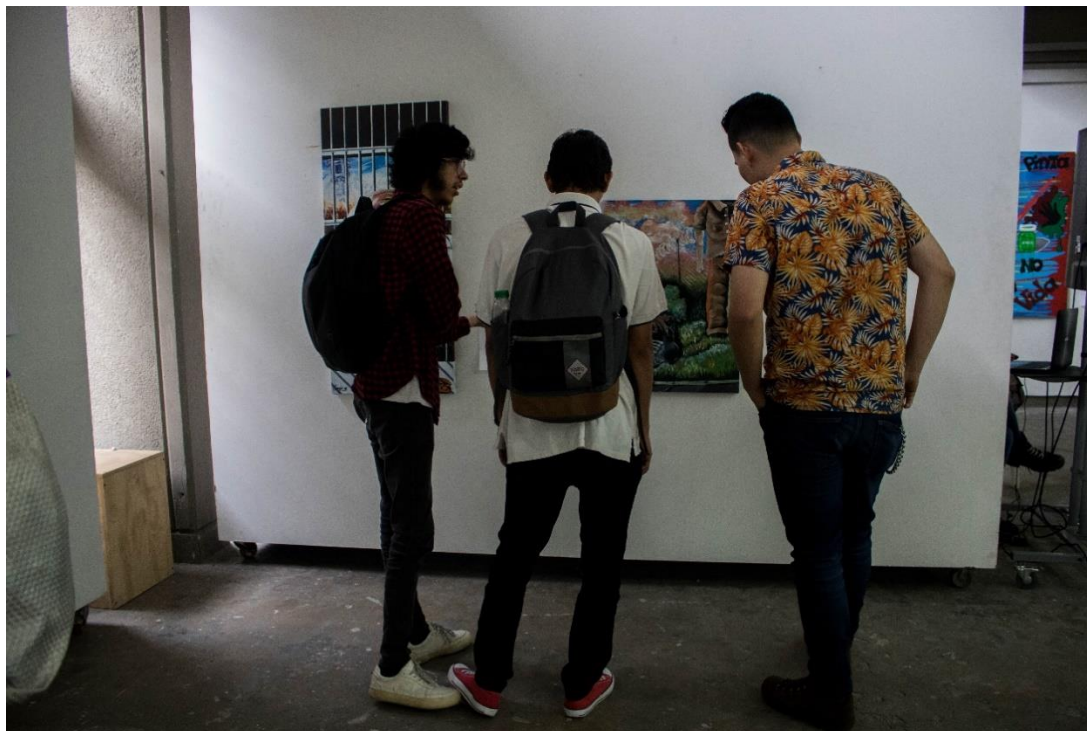


Figura 36. Exposición “Arte Como Khátarsis”



Figura 37. Exposición “Arte Como Khátarsis”



Figura 38. Exposición “Arte Como Khátarsis”



Figura 39. Exposición “Arte Como Khátarsis”

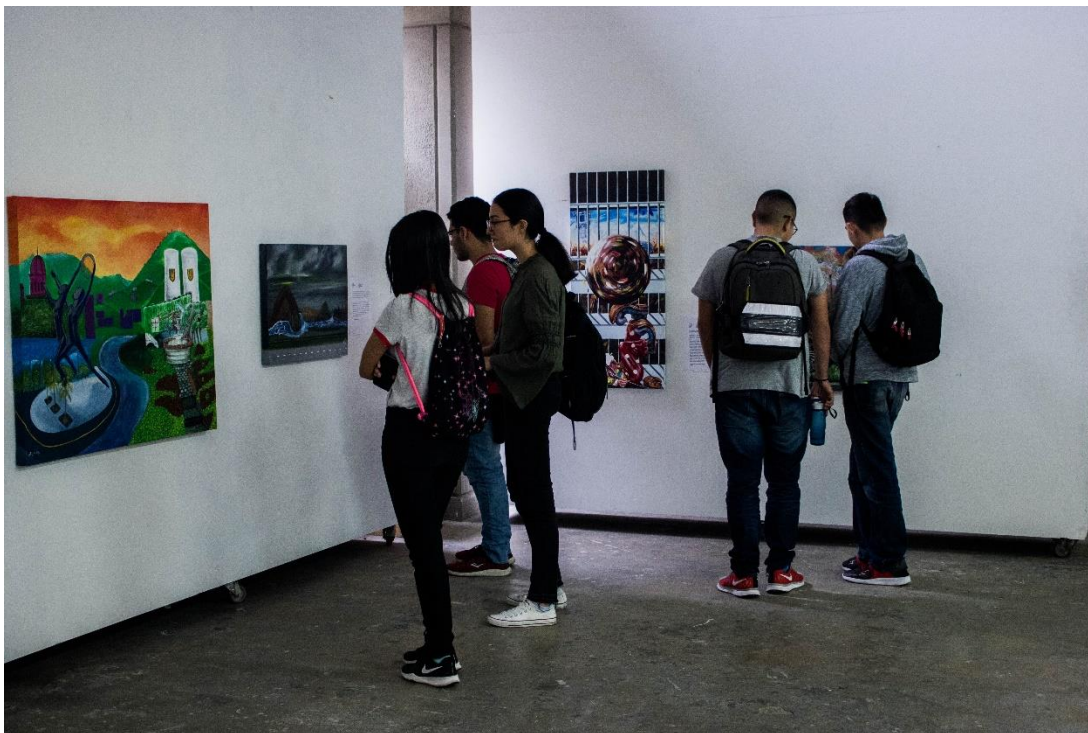


Figura 40. Exposición “Arte Como Khátarsis”

Conclusiones

Durante el transcurso de este proyecto de investigación se develaron entre los reclusos participantes del proyecto pasiones, emociones y sentimientos humanos, que eran el reflejo en todos los casos, de un intenso dolor interno. Dolor que, si tenemos como premisa las respuestas a las encuestas y preguntas planteadas durante el proyecto de investigación, fue menguado mediante las obras de arte producidas por sí mismos. Los reclusos a través del proceso plantearon sentirse más libres e incluso, el estar más en paz consigo mismo.

Este último planteamiento dejó entrever que el arte si puede funcionar como una herramienta que tenga como fin último la khátarsis. En ese orden de ideas, ante la premisa de que la mayoría de los participantes del proyecto no ambicionaban ser artistas (pues por el contrario no habían poseído acercamiento alguno a la academia de arte -con anterioridad al proyecto-) se pudo también concluir que el arte puede funcionar como una vía para darle voz y trascendencia a las emociones de un otro, que no es necesariamente un artista.

Ahora, siempre que en cualquier área y/o contexto social o cultural, se genera un cambio de cosmovisión, eso trae consigo necesariamente una reestructuración de diversidad de dinámicas en cuanto a la relación con el otro, y en este caso específico, las dinámicas pedagógicas. Las dinámicas de formación preestablecidas en el proyecto "*Trazos De Libertad*" tenían un tinte muy clásico, tinte académico que apuntaba a la figuración. Teniendo como premisa los resultados emocionales en los participantes del proyecto de investigación, "*Trazos de libertad*" se ve en la necesidad de encontrar estrategias que integren no solo el arte técnico -que no está mal, esto

incluso es necesario- sino también todos los componentes intrínsecos del arte contemporáneo, sus vanguardias y su teoría.

Al evaluar las posibilidades del arte como una herramienta que posibilite la khátarsis, y su utilización como un medio que contribuya con la reinserción social de los reclusos, se pudo concluir que el arte es y será una posibilidad que nace desde el individuo, pero que aún y así, puede generar en un individuo sin deseo, ni acercamiento preexistente para con el arte, la suficiente sensibilidad y autorreconocimiento como para generar un cambio que desemboque en expiación de sí mismo; en ese orden de ideas, en encuentros con su posible cambio.



Figura 41. “El payaso soy yo. Estoy cargando mi condena.” Juan Carlos Ledesma

Bibliografía

- Adorno, T. (2004). *Teoría estética* . Madrid : Akal .
- Aristoteles. (1999). *La poetica* . Madrid : Gredos .
- Benjamín, W. (2016). *Libro de los Pasajes*. Argentina: Akal.
- Colmenares , A. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. *Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación*, 102-115.
- Eco, U. (2004). *HISTORIA DE LA BELLEZA*. Barcelona : Random House Mondadori, S.A.
- Eco, U. (2007). *HISTORIA DE LA FEALDAD*. Barcelona: Random House Mondadori, S.A .
- EDUCALINGO. (Julio de 2019). *EDUCALINGO*. Obtenido de EDUCALINGO:
<https://educalingo.com/es/dic-es/agnicion>
- EDUCALINGO. (julio de 2019). *EDUCALINGO*. Obtenido de EDUCALINGO:
<https://educalingo.com/es/dic-es/peripecia>
- Empédocles. (2007). *Las Purificaciones*. Madrid: Arena libros S.L.
- Española, G. D. (Julio de 2016). *the free dictionary*. Obtenido de the free dictionary:
<https://es.thefreedictionary.com/agnici%c3%b3n>
- Figuroa, G. (2014). *Revista chilena de neuro-psiquiatría*. Obtenido de
<https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272014000400004>
- García, A. O. (Junio de 1997). *A Parte Rei. Revista de Filosofía* . Obtenido de DE LA TECNICA A LA TECHNE : <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/techne.html>
- Geographic, N. (19 de Junio de 2017). *National Geographic España* . Obtenido de Creso de Lidia: el rey que nadaba en oro: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/creso-de-lidia_7759/1

Gombrich, E. H. (1994). *LA HISTORIA DEL ARTE* . MADRID: DEBATE.

Guthrie, W. K. (1970). *ORFEO Y LA RELIGION GRIEGA* . Buenos Aires : EUDEBA
(EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES).

Herodoto. (2006). *ebooks brasil* . . Obtenido de
<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/nuevelibros.pdf>

Kant, I. (1991). *Critica de la facultad de juzgar* . Caracas : Monte Avila Editores .

Martínez Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la
investigación científica. *Pensamiento y Gestión* , 165-193.

Nación, F. G. (2010). *Ley de justicia y paz*. BOGOTA: IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA.

Oficina, F. T. (29 de ENERO de 2010). *INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario* .
Obtenido de Manual de funciones :
<http://www.inpec.gov.co/institucion/organizacion/funciones>

Platon. (1871). *Filosofia en español*. Obtenido de
<http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf04347.pdf>

Rojas Niño , C. (3 de Abril de 2019). Historia del proyecto "Trazos de libertad". (W. S.
Bohorquez Barrera , Entrevistador)

Rojas Niño , C. (s.f.). *Taller De Trabajo* . Establecimiento penitenciario de máxima seguridad
"La paz" , Medellin .

Sarmiento, J. (s.f.). *La visión artística de los presos de la cárcel de Itagüí*. EL TIEMPO ,
Medellin .

Anexos

Anexo 1.



Anexo 2.



Anexo 3.



Anexo 4.



Anexo 5.



Anexo 6.

