

Poéticas visuales desde la incertidumbre. Exploraciones artísticas para fomentar la salud mental en la ENP, es un trabajo realizado con el apoyo de UNAM-DGAPA-INFOCAB. Proyecto PB400623.

Taller: Los lenguajes de las artes y la incertidumbre a través de... La Fotografía y El Teatro

RETRATO

Cuadernillo para Docentes

Del Río, J., Leal, J.

POÉTICAS VISUALES DESDE LA INCERTIDUMBRE.
Proyecto INFOCAB PB400623

Taller: Los lenguajes de las artes y la incertidumbre a través de...

La Fotografía y el Teatro. RETRATO

Cuadernillo para Docentes

ENP UNAM

CC-BY-NC. UNAM. 2024.

Texto: Joaquín Fernando Del Río Mateo y Josefina Leal Quiroz

Diseño y figuras: Josefina Leal Quiroz

Imágenes creadas a través del generador IA de Microsoft Bing, con tecnología de DALL E 3, diciembre de 2023.

ÍNDICE

<u>Agradecimientos</u>	4
<u>Presentación del proyecto</u>	5
<u>La incertidumbre como tema articulador</u>	6
<u>Metodología</u>	9
<u>Contenidos que aborda el taller</u>	9
<u>Dupla docente: conjugadores de experiencias artísticas</u>	11
<u>Método-proceso</u>	13
<u>Sesión 1. Sentir</u>	15
<u>Sesión 2. Explorar</u>	17
<u>Sesión 3. Experimentar</u>	21
<u>Sesión 4. Crear</u>	24
<u>Sesión 5. Socializar</u>	27
<u>Sobre la evaluación</u>	29
<u>Referencias</u>	31

AGRADECIMIENTOS

La creación de este material fue posible gracias al apoyo recibido por la DGAPA al Proyecto INFOCAB PB400623 Poéticas visuales desde la incertidumbre. Exploraciones artísticas para fomentar la salud mental en la ENP, a través de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB) durante el periodo enero 2023 a diciembre 2024.

Reciban mi agradecimiento los miembros del proyecto: Lic. Oscar Góngora Alvarez, Lic. Susana Mendoza Hernández, Mtra. Lorena de la Rosa Dorado, y Mtra. Josefina Leal Quiroz, quienes en todo momento respondieron a los retos que planteó el proyecto y que gracias a su esfuerzo y dedicación ha llegado a buen puerto. A nombre de este equipo de trabajo queremos agradecer a las profesoras y los profesores quienes se integraron a los trabajos como talleristas de la propuesta que creamos: Ana Lilia Acosta Moctezuma, Tizoc Briseño López, Thalía Eurán Dávila, Vanessa Flores Espadas, Maylet Sarahí García Díaz, Sara García León, Erika Paola Genchi, María del Socorro Juárez Hernández, María Isabel Mondragón Lugos, Rubén Nieto Vizcaya, Cecilia Rivera Hernández, Omar Sánchez Rincón, Karla Keren Sierra Mena, María Dalia Silva Aréchiga, Laura Angélica Smith Ríos, Víctor Hugo Terán Silis, y Salomón Villaseñor Martínez. No podemos dejar de mencionar nuevamente a María del Socorro Juárez Hernández, Sara García León, así como a Amparo del Carmen Ramírez Fuentes y Amando Ramírez Fuentes, quienes fungieron como autoras y autor de algunos de los cuadernillos y catálogos.

Extendemos nuestra gratitud a las directoras y directores de los nueve planteles; Lic. Axayácatl Guzmán Roque, del Plantel 1 “Gabino Barreda”; Mtra. María del Carmen Crispín Martínez, del Plantel 2 “Erasmus Castellanos Quinto”; Dra. Laura Elena Cruz Lara, del Plantel 3 “Justo Sierra”, M. en C. Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas, del Plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera, Mtro. Jaime Cortés Vite, del Plantel 5 “José Vasconcelos; M. en D. Isauro Figueroa Rodríguez, del Plantel 6 “Antonio Caso”, M. en C. Víctor Manuel Coffe Ramírez, del Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez”; Dra. Lilia Bertha Alfaro Martínez, del Plantel 8 “Miguel E. Schulz”; Dr. Raúl Rodríguez Díaz, del Plantel 9 “Pedro de Alba”; quienes nos permitieron llevar a cabo la exposición itinerante, talleres y conferencias.

Nuestro especial reconocimiento a la Q.F.B. Roberta Orozco Hernández, y su equipo de trabajo, quien nos permitió llevar los productos y talleres de este proyecto al público de la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP, y con especial cariño y agradecimiento por todo el apoyo brindado a cada una de las personas que participaron en el proyecto, a la Secretaria Académica de la ENP, Mtra. Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo, y a la Biól. María Dolores Valle Martínez, Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria.

Mtro. Joaquín Del Río Mateo. Responsable del Proyecto

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Poéticas visuales desde la incertidumbre: exploraciones artísticas para fomentar la salud mental en la ENP, es un proyecto de experiencias de creación y apreciación de obra artística del alumnado de los nueve planteles de la ENP. Está sustentado en el diseño e implementación de paquetes didácticos respaldados en investigación cualitativa acerca de las percepciones y experiencias de la comunidad preparatoriana sobre el impacto que la incertidumbre (derivada de la pandemia y de otros factores como el mundo globalizado, las tecnologías de la información y los dispositivos digitales, las estructuras sociales y el ideario de expectativas sociales que pesan sobre los individuos), tuvo sobre las y los estudiantes. Ello, con el fin de desarrollar estrategias entre los creadores y espectadores, que fomenten la resignificación de estos y otros elementos imprescindibles en nuestras vidas y, por lo tanto, busca la promoción de la salud mental de la comunidad preparatoriana.

La incertidumbre

La incertidumbre se presenta como la falta de seguridad, confianza o certeza sobre lo que acontece alrededor. Lleg a surgir en situaciones en las que no se tiene el control o nos hace falta información para tomar decisiones, lo que genera inquietud, inseguridad, estrés, ansiedad y temor. Por ello, podemos decir que siempre se encuentra latente en nuestras vidas pero con una diferente intensidad, dependiendo del estado de cada sujeto.

A pesar de la recientemente recuperada noción de “normalidad”, nos encontramos ante un momento particular de la historia caracterizado por una crisis que ha cambiado radicalmente nuestra vida. El COVID-19 dejó descubierta la fragilidad humana, modificando todos los ámbitos de nuestra cotidianeidad, pues nos vimos obligados a dejar la presencialidad de las actividades como el estudio, el trabajo y de recreación, para guardar un confinamiento en aras de contrarrestar la dispersión de los contagios del virus SARS-CoV-2, situación a la que tuvimos que adaptarnos y ante la que nos vimos obligados a mostrar una actitud resiliente. Desafortunadamente, no todas las personas tuvieron un ambiente que pudiera favorecer el desarrollo de habilidades psicológicas y sociales que les permitieran tener un desenvolvimiento deseado o saludable.

Como consecuencia, se evidenciaron entre las personas, diversas problemáticas vinculadas con el mal manejo emocional, de hábitos, y del tiempo (tanto productivo como de ocio). Ello no fue solo producto de la pandemia, sino que es resultado de un estilo de vida desmedido en el que nos hemos acostumbrado a resolver demandas creadas para tener un supuesto bienestar. Como lo manifiesta Bauman (2000), nos encontramos con exigencias que podrían satisfacer nuestras necesidades, pero solo queda como una promesa por ser cumplida, pues en realidad permanecemos intranquilos y presas de la voracidad por cubrir nuevas necesidades, en un espiral sin fin, que nunca podrán complacer aquello que pensamos que saciarían.

Muchas situaciones en la vida nos hacen encontrarnos ante el desasosiego. Pensemos en el mundo globalizado, el capitalismo, el avance de la tecnología y el impacto del mundo digital y los dispositivos en nuestras existencias. Las expectativas, personales o impuestas, hacen que lo experimentado (incluyendo la pandemia) nos deje sin palabras para poder expresar el temor, la ansiedad y la incertidumbre de enfrentar a la soledad, la muerte y la inquietante visión del futuro; palabras que siempre se han acompañado de lo incierto, pero que ahora rebasaron cualquier límite pensado.

Es común pensar que siempre podremos tener algo que permita calmar la sensación de inquietud ante lo que aún no ha pasado, algo a lo que aferrarnos, como la planeación de proyectos personales, o la preparación académica en el caso

de nuestras(os) estudiantes, que les permite proyectar (al menos en promesa) el acceso a una vida productiva con autonomía económica y emocional para sí y sus familias. No obstante, la incertidumbre se presenta como algo amorfo. En palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han (2003, p. 65), «lo amorfo se parapeta fuera, como el enemigo ante los muros de la ciudad sitiada, y la hace morir de hambre». Fuimos tomados (y siempre existe la posibilidad de que nos pase de nuevo) por algo desconocido que, dejándonos prisioneros de cuatro paredes, nos hizo presas del temor, de la soledad, de una realidad en que las relaciones sociales se vieron mermadas, incluso las de nuestros vínculos primigenios. Todo ello nos fue quitando la posibilidad de poder expresar y aprender de nuestras emociones debido, entre otras cosas, a que el contacto con nuestros pares se vio reducido a una imagen de la que no teníamos, ni la seguridad ni la certeza de saber con quién hablábamos; solo escuchábamos voces detrás de una bocina (si es que teníamos un poco de fortuna), dejando un espacio gigante de duda y pérdida del tiempo y realidad.

Por lo dicho hasta aquí, es de suma importancia a nuestro juicio, elaborar proyectos y **experiencias académicas donde la incertidumbre puede ser apalabrada, puesta en escena o articulada en un producto donde se materialicen las emociones que las y los estudiantes y docentes pudieron experimentar** en una transición que aún no concluye, dando la oportunidad de trabajarlas mediante la producción artística que, detonada por materiales o estrategias de índole creativo, coadyuve a la salud mental de la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria.

Queremos así, aportar a la transformación de la incertidumbre, de un estado de oscuridad (incluso desadaptativo), a brindar a las personas la posibilidad de reformularse como sujetos activos en favor de su propio desarrollo. Hacemos nuestras las palabras de Oscar Wilde, cuando afirma: «La incertidumbre es lo que nos cautiva. La bruma hace que las cosas sean maravillosas» (2022, p. 250), brindando(nos) entonces la oportunidad de un reposicionamiento subjetivo ante la vida misma.

METODOLOGÍA

Mediante procesos creativos detonados por conceptos o ideas provenientes de la psicología y otras áreas de conocimiento (desde diversas perspectivas teóricas), el alumnado puede construir experiencias estéticas y objetos artísticos que reflejen su aprendizaje, a propósito de la presencia y el impacto que la incertidumbre tiene en diferentes ámbitos de sus vidas. Dichas experiencias pueden ser de índole procesual y creativo, al participar en proyectos de exploración con diversos lenguajes artísticos para la creación de obra plástica en que se simboliza y construye un discurso a través de la poiesis; o de índole estético, al apreciar la obra, producto de sus iguales, encontrando afinidades sensoriales, afectivas, discursivas, entre otras, que pueden generar experiencias de aprendizaje de impacto relevante en su salud mental.

Objetivo general

Que el estudiantado asistente al taller genere un objeto artístico relacionado con su sentir ante la incertidumbre, a través de un conjunto de exploraciones y ejercicios que abordan aspectos de diferentes lenguajes artísticos.

CONTENIDOS QUE ABORDA EL TALLER

Este cuadernillo explora las relaciones de la Fotografía y el Teatro para desarrollar herramientas para el bienestar mental de las personas. Si bien la meta general del taller no está relacionada necesariamente con alguna de las unidades didácticas de los programas de las asignaturas a las que alude, las y los docentes podrán encontrar, en la Tabla 1, los contenidos de dichos programas que guardan una estrecha relación temática, procedimental y actitudinal. Derivado de lo anterior, es posible el uso de este material para el abordaje dentro de los trabajos del aula de las dos disciplinas involucradas.

Tabla 1*Contenidos disciplinares que guardan relación con el taller*

Fotografía IV	Teatro IV
<p>1.1 Componentes del lenguaje visual.</p> <p>1.2 Relación de la fotografía y las propiedades de la luz.</p> <p>1.6 Uso y experimentación con las funciones básicas de una cámara fotográfica.</p> <p>1.8 Vivencia y valoración de la experiencia estética.</p> <p>2.1 Formas de representación en fotografía: directa, construida y abstracta.</p> <p>2.2 Composición fotográfica.</p> <p>2.3 Aplicación de principios y recursos compositivos.</p> <p>2.4 Utilización de la iluminación y la exposición como elementos expresivos.</p> <p>2.7 Desarrollo y valoración del pensamiento creativo</p>	<p>1.2 Elementos para la expresión verbal y corporal.</p> <p>1.3 Convenciones teatrales.</p> <p>1.5 Expresión creativa del cuerpo y la voz en el espacio.</p> <p>1.6 Aplicación de convenciones teatrales.</p>
Fotografía V	Teatro V
<p>1.1 Lenguaje visual y principios compositivos.</p> <p>1.4 Las propiedades de la luz aplicadas a la fotografía.</p> <p>1.5 Experimentación con el registro de sujetos en movimiento, barrido y congelado.</p> <p>1.6 Experimentación con la profundidad de campo, enfoque total y selectivo.</p> <p>1.7 Uso de principios de iluminación básica.</p> <p>2.1 Fases del proceso creativo: a) Generación y exploración de ideas. c) Planeación, del bocetaje a la toma. d) Producción. e) Presentación.</p> <p>2.3 Aplicación de las fases del proceso creativo para la realización de proyectos fotográficos individuales y colectivos.</p> <p>2.4 Presentación y argumentación de los proyectos fotográficos.</p> <p>2.5 Desarrollo y valoración del pensamiento creativo.</p>	<p>1.1 Técnicas corporales para la expresión: la conciencia y control corporal (kinestésica) relajación, coordinación, elasticidad, equilibrio, flexibilidad, fuerza, rapidez, ubicación en el espacio (proxémica), uso del tiempo (cronémica).</p> <p>1.3 Elementos de la actuación teatral Contenidos procedimentales.</p> <p>1.4 Práctica de técnicas para la expresión corporal (kinestésica, de relajación, coordinación, elasticidad, equilibrio, flexibilidad, fuerza, rapidez, proxémica y cronémica).</p> <p>1.6 Aplicación de algunos elementos de la actuación teatral en ejercicios escénicos.</p> <p>1.7 Valoración de la expresividad vocal y corporal como herramienta de comunicación individual, colectiva y artística.</p> <p>1.9 Reconocimiento de las capacidades expresivas personales.</p> <p>3.1 Modos y formas de creación escénica: tendencias, géneros, corrientes y estilos.</p> <p>3.6 Valoración de la experiencia artística y de la estética.</p> <p>3.7 Reconocimiento del trabajo individual y colectivo en la transmisión de experiencias estéticas y artísticas.</p>

Nota: Los contenidos están tomados de los programas de estudio de Educación Estética y Artística del Plan 1996 de la Escuela Nacional Preparatoria. ENP (2016). Planes y Programas de estudio <http://enp.unam.mx/acercade/#planes>

DUPLA DOCENTE: Conjugadores de experiencias artísticas

El esquema de las secuencias que presentamos en esta serie de cuadernillos está pensado para que las sesiones se articulen a partir de las propuestas de los docentes especialistas, de sus preferencias disciplinares y su experticia. Dado que el centro de la intervención educativa es la recuperación de las experiencias del alumnado y la producción de obra artística en el ámbito escolar, los conceptos y procedimientos que encuadran los talleres están ligados a este fin específico.

Ferreiro y Rivera (2014), hablan de la dupla docente como conjugadores de las experiencias pues ellas y ellos están al servicio de los descubrimientos y de las producciones artísticas de quienes participan del espacio educativo que el cruce de dos disciplinas propone, y su ejercicio docente evita a toda costa que las creaciones del alumnado sean gobernadas por un prejuicio o fin preconcebido.

La dupla docente pondrá a disposición del taller sus experiencias, conocimientos y habilidades para articular contenidos, estrategias y herramientas, de modo que estas respondan a una problemática particular de forma novedosa; en nuestro caso, la incertidumbre presente en nuestras historias de vida. El trabajo interdisciplinario favorecerá entonces el acercamiento a los intereses y necesidades expresivas de las y los alumnos. Por ello, se hace necesaria la escucha y la observación de la dupla docente para conseguir este fin, así como establecer los apoyos necesarios y fomentar la independencia cuando el alumnado haya encontrado comodidad expresiva. El trabajo de las y los docentes redundará en una apropiación más amigable de los lenguajes de las artes orientados a la salud mental, pues aumentará la conciencia del proceso. Es por ello, que el acompañamiento en esta toma de conciencia será de vital importancia.

Quienes se aventuren en los cruces disciplinares que les proponemos, habrán de tener en consideración que no se trata de profundizar en elementos de las disciplinas artísticas, sino de poner algunos de sus conceptos y procedimientos al servicio de la expresión, colectiva y personal, de los individuos que transitarán por la experiencia de los talleres y que se busca, como fin último y prioritario, **la apropiación de formas de simbolización y creación como herramientas que promueven una expresión sana de las emociones que experimenta cualquier ser humano ante la complejidad del mundo en el que vive, es decir, la apropiación**

del arte para la vida, “para imaginar y plasmar sus ideas, emociones y sensaciones en imágenes, sonidos, movimientos y gestos corporales” (Ferreiro y Rivera, 2014, p. 19).

Por ello, invitamos a las y los docentes a romper las barreras disciplinarias, abrir los canales perceptivos de quienes participan, dejarlos descubrir, motivar a las y los estudiantes a rescatar y describir sus experiencias (sean estas socializadas o no) en un ambiente seguro que acoja todas las voces y que genere las condiciones para que cada alumna y cada alumno produzca artísticamente. La dupla docente habrá de entablar diálogo con los saberes y experiencias del alumnado y habrá de evitar poner barreras que imposibiliten el libre desarrollo de la experiencia, sin importar la carencia o desempeño técnico en los lenguajes de las artes que se pongan en juego.

Se espera de quienes dirijan estos esfuerzos, que **se conciban como una dupla que guía los esfuerzos del alumnado a la vez que se involucra activamente**, haciendo las exploraciones que propone su compañera o compañero, interviniendo y dejando que su par intervenga a su vez los ejercicios y dinámicas que propone, **aprendiendo con sus estudiantes y extendiendo las posibilidades de expresión artística**. Con ello, se favorecerá la horizontalidad en los procesos y el trabajo colaborativo, con lo que la persona participante podrá gestar su propia poética ante la incertidumbre y poner al arte al servicio de sí mismo.

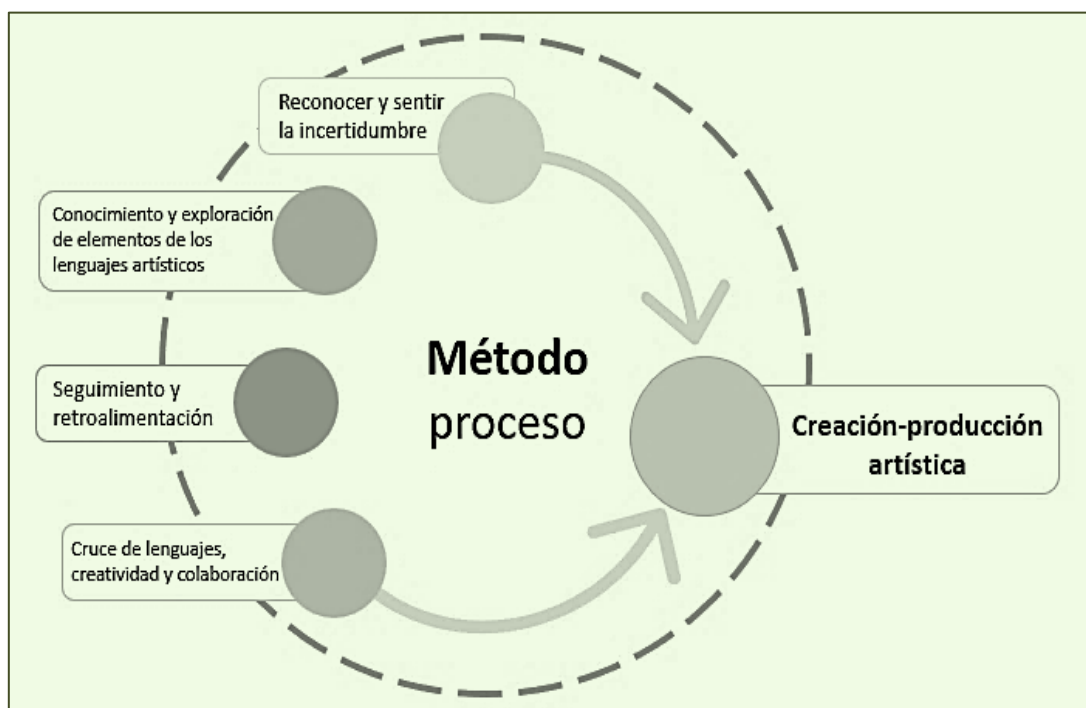
MÉTODO-PROCESO

El taller está orientado a la creación-producción artística, mediante la reflexión y experimentación de momentos controlados de incertidumbre. Todas sus fases y acciones están pensadas en el trabajo colaborativo. El diálogo constante y el conocimiento de algunos elementos de los lenguajes artísticos proveerá a las y los estudiantes de una base para configurar una simbolización de los momentos personales y colectivos de incertidumbre.

La propuesta está dividida en 5 sesiones de trabajo que corresponden, cada una, a un momento del proceso de creación a partir de la recuperación de las vivencias de la persona participante. La flexibilidad del método-proceso, permite a las y los docentes establecer los lapsos temporales para las sesiones de acuerdo con el contexto de aplicación, ya sea que la metodología se use como auxiliar a la planeación del profesorado dentro de su curso, o si las condiciones en las que se aplica el taller son diferentes a las aquí planteadas. Como puede apreciarse en la Figura 1, independientemente del número de horas (e incluso sesiones) asignadas a cada fase, todas ellas contribuyen a la creación de una poética personal.

Figura 1

Fases del taller

Elaboración propia.

Cada una de las sesiones/fases de trabajo estará centrada en las siguientes acciones:

1. **Sentir**, en la que creamos actividades específicas para cada cruce disciplinario cuyo objetivo es generar momentos de incertidumbre controlada partiendo de la saturación sensorial.
2. **Explorar**, en la que se aborda el conocimiento de dos elementos disciplinarios.
3. **Experimentar**, en que se dan los primeros intentos por producir imágenes y composiciones con un sentido colectivo.
4. **Crear**, en la que cada estudiante es acompañado en el proceso de creación de una obra artística que simboliza sus sentires y pensamientos acerca de la incertidumbre.
5. **Socializar**, en que se comparten, aprecian las obras, y se realizan ejercicios de evaluación.

En la Tabla 2, pueden apreciarse las orientaciones particulares que tendrán cada una de las sesiones de acuerdo con el cruce disciplinar que nos ocupa.

Tabla 2

Ficha de trayectoria del taller Fotografía-Teatro

Sesión	Actividad	Producto/experiencia
1. Sentir	Juego de sensaciones multisensoriales	Momentos de incertidumbre controlada
2. Explorar	Fotografía= Elementos del retrato	Conocimiento/práctica de las disciplinas
	Teatro=Género dramático (Melodrama/Farsa)	
3. Experimentar	Creación colectiva	Serie de imágenes. Retratos colectivos
4. Crear	Poética personal	Retrato
5. Socializar	Compartir	Galería/plenaria

SESIÓN 1. SENTIR

En la sesión de hoy lograremos que el alumnado experimente de manera segura sensaciones asociadas a pequeños momentos de incertidumbre para poder definirla desde la vivencia.

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

- Integrar al grupo por medio de actividades de interacción entre pares y conjuntos.
- Identificar qué es la incertidumbre, definiendo de manera grupal el concepto.

Un/una docente dará instrucciones para una actividad de presentación de todas las personas del grupo. Se pueden presentar con su nombre y una habilidad o “súper poder” que tengan, por ejemplo: *“yo soy Iris y mi súper poder es parar los goles en los partidos de fútbol”*.

ACTIVIDAD 1

Juego de sensaciones multisensoriales

Se trata de una experiencia de degustación, uso del tacto y percepción de olores con los ojos cerrados. Se organiza al grupo en triadas. En cada equipo se asignan los siguientes roles:

- Quién deguste: será quién pruebe, huelo o toque los elementos y objetos que le presenten.
- Quién ofrezca: se encargará de ofrecer los productos a quien degusta.
- Quién relate: tomará registro de lo que experimentan en grupo, qué sensaciones se generan en quién degusta, si reconoce o no los productos que se le presentan.

Materiales para la actividad 1

- Mascadas o antifaces para vendar los ojos
- Productos de degustación: Agua con sal, pizca de azúcar y una cucharada de aceite de olivo.
- Productos para oler: suavizante de telas, café y alguna fruta (guayaba, mango o plátano).
- Productos para presentar al tacto: pincel suave o pluma de ave, piedra pómez pulverizada, lentejas, engrudo.

La actividad 1 está planeada para que algunos de los integrantes del grupo experimentan la incertidumbre a través de la percepción sensorial. De ser posible, es relevante que los integrantes de la triada intercambien los roles.

IMPORTANTE

Los productos y elementos que se enlistan no deben de ser sustituidos, ya que son productos no alérgicos.

ACTIVIDAD 2

Pregunta detonante:

¿Qué es la incertidumbre?

Contestar de manera grupal la pregunta, se puede recurrir al diálogo, la escritura, la realización de mapas mentales, poemas, rimas o cualquier otro sustento que los docentes consideren apropiado.

Preguntas secundarias (contestar por grupos o equipos):

- ¿Ante qué situaciones experimentamos incertidumbre?
- ¿Qué sentimos ante la incertidumbre?
- ¿Qué es la certeza?

CIERRE DE LA SESIÓN

Se les pide a las y los asistentes al taller que escriban una definición personal de incertidumbre y que la compartan con alguien del grupo. Cada participante debe nombrar la incertidumbre con una palabra propia, puede ser inventada o que ya exista.

SESIÓN 2. EXPLORAR

En esta sesión buscaremos que las y los participantes exploren emociones genéricas a partir de elementos expresivos de la Fotografía y el Teatro. Produciremos las primeras imágenes con una intencionalidad.

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

- Exponer -a través de ejercicios prácticos- los conceptos y formas de los géneros teatrales melodrama y farsa.
- Reconocer la pose y el gesto como elementos del retrato, experimentando algunos encuadres de este género fotográfico.

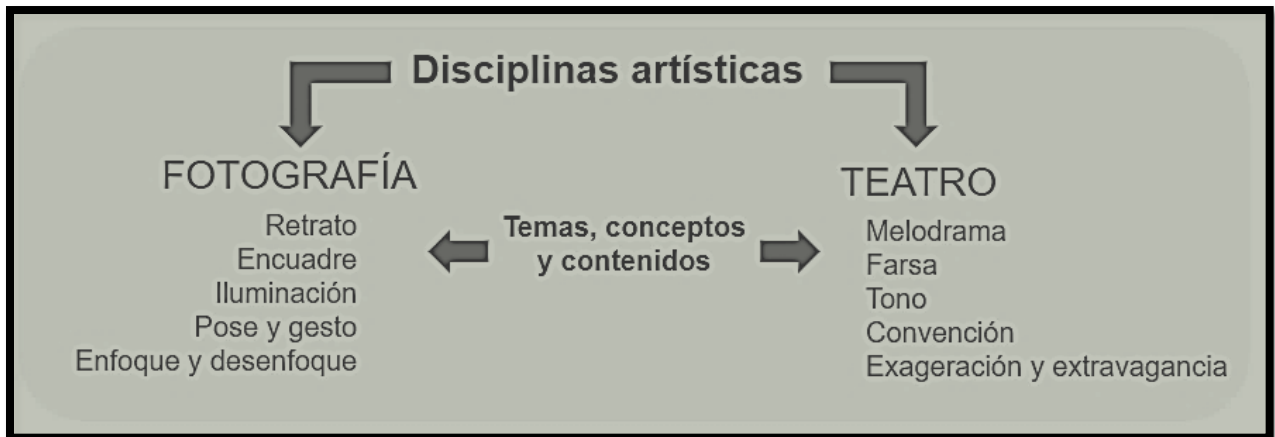
En esta sesión se recuperarán las vivencias de la primera sesión, con la finalidad de integrar las experiencias con los cruces disciplinares estéticos y artísticos del Teatro y la Fotografía. Ambos docentes diseñarán los ejercicios prácticos propios de su disciplina utilizando los ejemplos que mejor se adapten a las necesidades de las y los asistentes al taller para que puedan **comprender y experimentar escénicamente algunos de los rasgos de la farsa y el melodrama para su resignificación en un retrato**. La o el docente de Teatro diseñará algún ejercicio a través del que las personas asistentes puedan reproducir los rasgos genéricos a través de la corporalidad. Por su parte, la o el docente de Fotografía expondrá el concepto de encuadre en el retrato y promoverá la experimentación con encuadres imaginarios.

A diferencia de la sesión 1, en esta sesión no se especifican actividades, dando a la dupla de docentes la libertad de preparar una sesión con los elementos que

consideren ideales para cumplir con los propósitos que se plantean. No obstante, presentamos aquí algunas sugerencias para abordar los elementos temáticos que pueden verse referidos en la Figura 2.

Figura 2

Disciplinas y temáticas involucradas

Elaboración propia.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

Fotografía. Ejercicios de encuadre con las manos y pequeños objetos. Proveer las definiciones básicas de los elementos así como ejemplos visibles, de preferencia a través del modelado, a fin de que el estudiantado observe y replique. Complejizar el ejercicio con otros elementos como cambios lumínicos y de juego de la lente del dispositivo utilizado.

Teatro. Breve introducción al concepto *género*. Recuperación de los elementos más notables de la farsa, el melodrama, y los modos en que lo genérico se traslada a la actoralidad. Ejercicios de corporalidad que procuren, a través del gesto, comunicar lo esencial en ambos géneros.

Una vez que se han planteado y experimentado los temas, conceptos y contenidos de las disciplinas artísticas, se procederá a vincular estos elementos con la incertidumbre. Aquí presentamos una propuesta derivada del primer instrumento que aplicamos a estudiantes de la ENP. Las emociones, sensaciones y sentimientos

más recurrentes en torno a la incertidumbre generada por la pandemia fueron las siguientes: ***angustia, curiosidad, malestar físico, miedo y peligro.***

ACTIVIDADES INTEGRADORAS

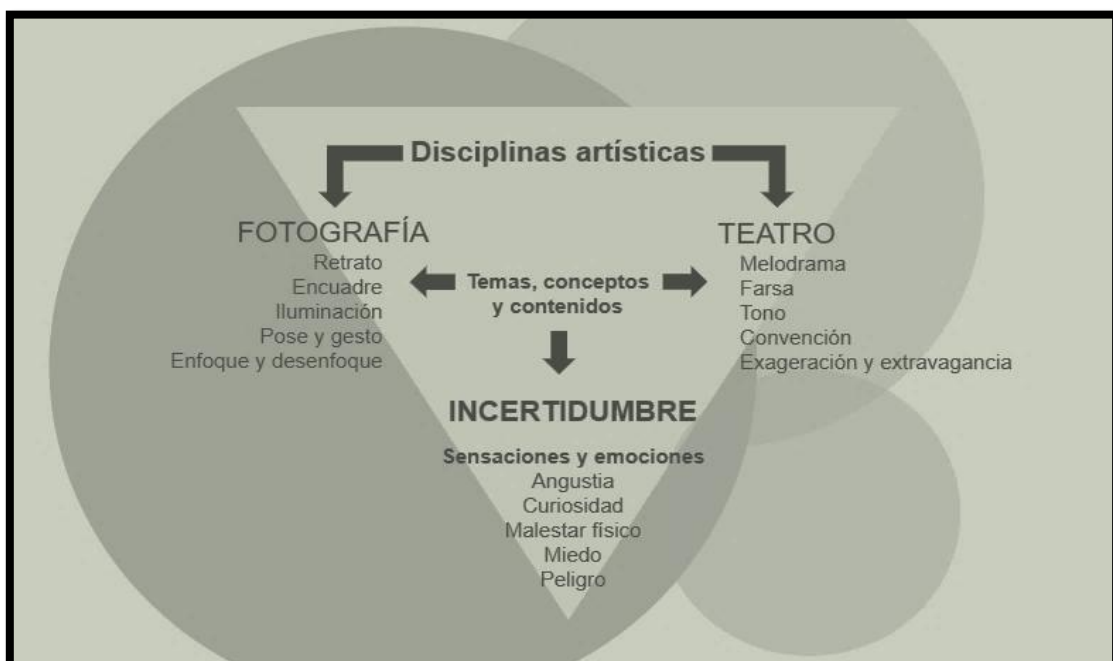
La propuesta en este punto es generar de manera conjunta (entre la dupla de docentes) actividades integradoras que propicien experiencias de aprendizaje en donde se conjunten, como puede apreciarse en la Figura 3, alguno de los Géneros teatrales (melodrama/farsa), alguna de las sensaciones, sentimientos y emociones que generó la incertidumbre, y algunos recursos fotográficos que se pueden utilizar para producir un retrato tales como la iluminación, pose, gesto y encuadre.

Sugerencia de equipo y materiales para trabajar las actividades integradoras

- Teléfono celular –con cámara y linterna-.
- Espejos de mano
- Máscaras
- Medias y telas

Figura 3

Cruce de los elementos disciplinares con la incertidumbre

Elaboración propia.

Es importante considerar que el diseño y las actividades que la dupla docente decida poner en práctica para vincular los lenguajes de las artes, la incertidumbre y la salud mental, debe tener siempre en cuenta que la meta en las siguientes sesiones será la reelaboración del alumnado de sus propias emociones mediante la estilización de la imagen. Por ello, se propone el trabajo con géneros teatrales que por sus procedimientos de interpretación y convenciones, se ubican en lo extracotidiano y la construcción de ficciones de situaciones límite a través de la exageración, lo que facilita la expresión del mundo interno del individuo sin que este se sienta en riesgo. De modo similar, los recursos fotográficos propuestos ponen el énfasis en el manejo de la imagen para la resignificación controlada de las emociones personales en un retrato.

Como puede apreciar la/el docente en las líneas que se han dibujado someramente para que ellas y ellos proyecten sus diseños de experiencia, se trata de una sesión en la que los elementos técnicos de ambas disciplinas tienen un peso específico y cuyo cruce, en las actividades integradoras, tiene como resultado la producción de las primeras imágenes con significado. La dupla docente entonces pondrá el énfasis en la explicación, comprensión y exploración de los elementos, pues resulta fundamental dado que sentará las bases para que el alumnado realice su ejercicio creativo en las siguientes sesiones. Nunca hay que perder de vista que lo primordial

es dotar a las y los participantes de experiencias para apreciar e identificar de manera precisa estos elementos para que después puedan utilizarlos deliberadamente.

SESIÓN 3. EXPERIMENTAR Y PRODUCIR

Expresar en colectivo. En esta sesión recuperaremos elementos en común acerca de la incertidumbre y pondremos en práctica las herramientas que conocimos en la sesión anterior. Obtendremos una serie de imágenes con un discurso en común.

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

- Simbolizar a través del arte alguna de las sensaciones o emociones experimentadas ante la incertidumbre, aplicando los recursos estéticos y artísticos de la farsa o el melodrama en conjunción con los del retrato fotográfico.
- Trabajar en colaboración.

Sugerencia de preguntas guía para la sesión 3:

- ¿Con qué iluminación se puede representar el miedo?
- ¿Qué gesto pertenece a la curiosidad?
- ¿Cuál es la postura del peligro?
- ¿Con qué encuadre se puede enfatizar la angustia?

En la sesión 3 se desarrollarán los primeros trabajos, objetos artísticos producto de la interpretación y simbolización de las emociones y sentimientos, que se generan ante la incertidumbre. En esta sesión el estudiantado pondrá en práctica los conceptos, transitando por la experiencia de la creación artística en colectivo, esto es, trabajarán en equipos de personas que desarrollarán propuestas estéticas a

partir de los temas, contenidos y conceptos de las disciplinas artísticas (Fotografía y Teatro), que fueron revisados y trabajados con anterioridad.

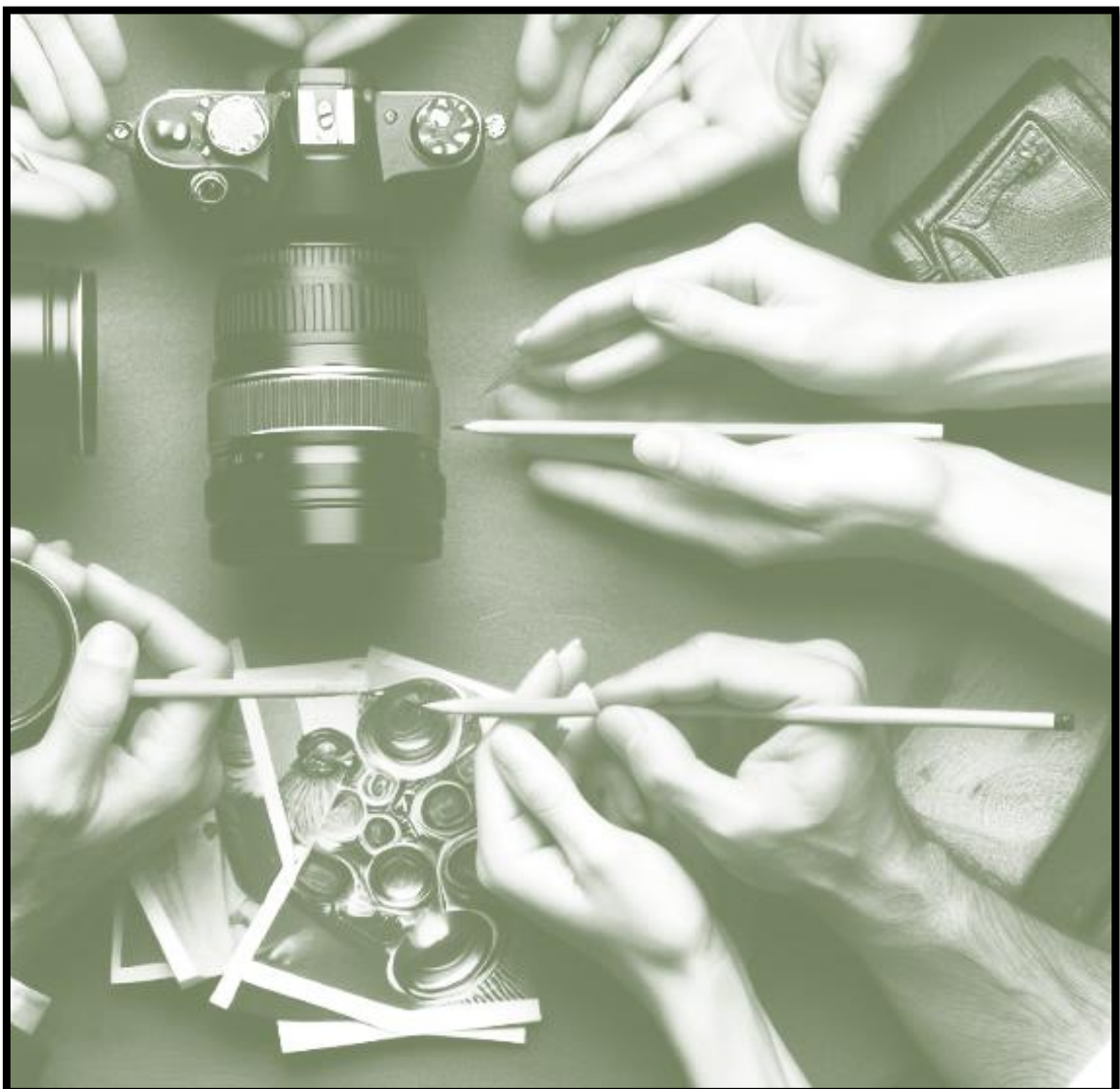
En esta sesión se destaca la comunicación a través del diálogo para entender cómo se llegó a la simbolización de los sentires, qué elementos de la iluminación, la gestualidad del cuerpo y el rostro, el enfoque de la cámara o el ángulo de toma, sirven para expresar, a través del retrato, lo que vivenciaron. El trabajo en conjunto aportará en la medida en que las y los participantes reconozcan las estrategias implementadas para crear en el contexto artístico. Sin duda esta sesión es fundamental para el trabajo que realizarán más adelante de manera individual.

La dupla docente ha de delinear la ruta de la sesión, de modo que el alumnado viva la experiencia de la creación colectiva. A modo de invitación, dejamos aquí algunos de los puntos que consideramos relevantes para el logro de dicha tarea, ellos son flexibles y que están sujetos a las necesidades y perspectivas de cada dupla docente.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

1. Organicen a los participantes en equipos de trabajo. Decidan si trabajarán en duplas, triadas, o equipos más grandes.
2. Determinen las dimensiones y características de la composición colectiva, así como los dispositivos y materiales que van a utilizar.
3. Clarifiquen la ruta de trabajo a los estudiantes. Anuncien lo que van a hacer, cómo van a proceder, cuánto tiempo durará la actividad y qué obtendrán al finalizar.
4. Destinen un espacio, o implementen una dinámica para que los equipos de trabajo hablen de las emociones que viven en común acerca de la incertidumbre. Es importante que las y los estudiantes resuman sus vivencias en una palabra o frase creada en conjunto.
5. Recuperen, visual o verbalmente, los elementos teatrales: melodrama, farsa, tono, convención, exageración y extravagancia. Del mismo modo, recuperen los correspondientes a la Fotografía: retrato, encuadre, iluminación, pose, gesto, enfoque y desenfoque.

6. Lleven a cabo dinámicas o ejercicios dialógicos para que las y los estudiantes lleguen a acuerdos. Soliciten al estudiantado que decidan un elemento, por cada disciplina, como ejes de experimentación. Esto implica que las y los estudiantes decidan los conceptos y procedimientos disciplinares con un fin compositivo deliberado.
7. Acompañen la ejecución de las experimentaciones fotográficas en el espacio colectivo elegido. Además de estimular la experimentación con elementos lumínicos e incluso audibles durante la sesión de fotos (*shooting*), provean asistencia técnica en caso de que el estudiantado así lo precise.
8. A modo de cierre, implementen alguna dinámica para que las y los estudiantes compartan sus experiencias del proceso y de los resultados, de modo que se genere sentido de pertenencia y se haga consciente el proceso de evaluación cualitativa del proceso de creación artística.

SESIÓN 4. CREAR

Esta sesión está dedicada a la creación. Cada participante concebirá y planeará la ejecución de una obra a partir de las herramientas de las que se ha apropiado.

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

- Simbolizar y representar alguna de las sensaciones o emociones experimentadas ante la incertidumbre, por medio de un retrato.
- Documentar y registrar el proceso personal de creación artística.

En la cuarta sesión, los conocimientos y experiencias hasta este punto serán la base para la creación de manera individual. La dupla de docentes encargados del taller dirigirán al estudiantado para que cada uno tenga un proceso personal de creación. Cada participante debe de elaborar un plan de trabajo para la **creación de un retrato que represente una o varias emociones y/o sentimientos que les generó la incertidumbre** durante la pandemia de coronavirus, ubicando a que emoción y/o sentimiento se refiere, en qué momento se presentó, y si tuvo o no alguna reacción física. Esta información será preliminar al proceso de creación. El centro del trabajo de la dupla estará entonces en la supervisión de los planes de trabajo, la retroalimentación, la orientación en el tipo de escaleta o boceto que mejor se adapta a las necesidades del estudiantado, y el refuerzo en el uso de los elementos disciplinares que se pusieron a disposición de las personas participantes.

De manera similar a la sesión anterior, lo que proponemos aquí es un esquema flexible, que la dupla docente puede modificar a su gusto, para que las y los estudiantes construyan su propia poética ante la incertidumbre.

1. Determinen las dimensiones y características de la composición personal, así como los dispositivos y materiales que van a utilizar.
2. Clarifiquen la ruta de trabajo a los estudiantes. Anuncien lo que van a hacer, cómo van a proceder, cuánto tiempo durará la actividad y qué obtendrán al finalizar.
3. Soliciten al estudiantado que defina la emoción y/o sentimiento sobre la que va a trabajar. Es importante que las y los estudiantes resuman sus vivencias en una palabra o frase, y que sean ellas y ellos quienes decidan a qué profundidad desean recuperar la experiencia. El estudiantado siempre debe sentirse en un lugar seguro.
4. Recuperen, visual o verbalmente, los elementos teatrales: melodrama, farsa, tono, convención, exageración y extravagancia. Del mismo modo, recuperen los correspondientes a la Fotografía: retrato, encuadre, iluminación, pose, gesto, enfoque y desenfoque.
5. Soliciten al estudiantado que decidan un elemento, por cada disciplina, como ejes creativos. Esto implica que las y los estudiantes decidan los elementos y procedimientos disciplinares con un fin compositivo deliberado. Pueden ser los que ya han practicado o decidirse por explorar otros.
6. Destinen un espacio a la elaboración de un esbozo o boceto de la obra de modo que las personas participantes puedan plasmar sus primeras ideas. Dada la naturaleza del objeto artístico, puede incluirse también la planeación técnica, logística y creativa de la sesión de fotos (*shooting*), y del espacio de postproducción.
7. Retroalimenten los procesos sin intervenir en las decisiones del estudiantado.
8. Si el estudiantado se siente cómodo con ello, acompañen el proceso de creación. Además de estimular la experimentación con elementos lumínicos

y audibles, provean asistencia técnica en caso de que el estudiantado así lo precise.

Este proceso puede llevar más de una sesión, o puede distribuirse el trabajo en una serie de días para permitir la maduración de las ideas o incluso abrir espacios de experimentación personal. En caso de que sea así, sugerimos a docentes y estudiantes, definir con precisión el tiempo en que se llevará a cabo esta etapa.

Para tal fin, puede resultar de utilidad establecer una ruta de proceso creativo. Los siguientes son solo algunos puntos clave:

Ruta para construir un discurso personal

Etapa 1. Recuperar la experiencia del/de la estudiante.

- Preguntas que conduzcan a la simbolización.
- Dinámicas/ejercicios que permitan dar respuesta a dichas interrogantes
- Productos previos al ejercicio compositivo.

Etapa 2. Planeación.

- Descripción de la obra que el/la estudiante imaginan.
- Escaleta de producción o boceto.
- Acopio de recursos y listas de cotejo.

Etapa 3. Ejecución

- Creación de la obra (momentos).

SESIÓN 5. SOCIALIZAR

En esta sesión compartiremos la experiencia que tuvimos a lo largo del taller y conseguiremos vincular la expresión personal a través del arte en beneficio de quien lo crea.

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

- Socializar los objetos creados y elementos determinantes en los procesos creativos de las y los participantes.
- Reflexionar sobre los beneficios del proceso y la simbolización para la salud mental de las personas.

En la quinta y última sesión, el alumnado compartirá su sentir y su pensar acerca del proceso y del objeto artístico creado. A partir de lo que han vivido en el taller, se espera que la dupla de docentes, diseñe una sesión en la que cada participante tenga la oportunidad de apreciar el trabajo de las personas participantes, al tiempo que pueda compartir elementos clave de su proceso creativo.

Un elemento imprescindible en la dinámica de socialización es que tanto docentes como participantes tengan oportunidad de reflexionar sobre los beneficios del reconocimiento de las emociones propias y su reelaboración en un discurso/objeto artístico como vía de fomento a la salud mental, entendida esta como un asunto que nos compete a todas las personas a lo largo de nuestros trayectos de vida.

Otro aspecto a tener en cuenta, sobre todo en las reflexiones de la dupla docente pero que es extensible a las personas participantes, es el modo en que las dos disciplinas artísticas aquí abordadas han generado espacios y oportunidades para que cada individuo haya podido trabajar con la incertidumbre.

De igual modo, es deseable que la dupla docente exprese de algún modo su experiencia y que guarde registro tanto de los puntos clave de su trayecto como los de las personas a las que acompañaron. Esta información será de relevancia para la posible reelaboración del taller que cada docente decida construir en el futuro.

Nuestra última sesión está pensada a modo de galería/plenaria a partir de las preguntas que sugerimos a continuación. Ha de tenerse en cuenta que la verbalización de las experiencias de las personas involucradas en el taller lleva tiempo y que las preguntas que se proponen, u otras que surjan de lo vivido por la dupla docente, pueden plantearse con anticipación o en el momento de la dinámica.

La experiencia de la dupla docente en este tipo de actividades reflexivas será determinante para intervenir en pro de los objetivos que se ha planteado la intervención educativa, esto es, crear las condiciones para que el proceso creativo de la obra artística conduzca a la simbolización de los estados emocionales/intelectuales de la persona, a fin de producir un objeto y una experiencia que coadyuven a la salud mental de quien produce un objeto artístico.

Preguntas guía.

Sobre la experiencia

- ¿Cómo es que el proceso creativo te permite fortalecer tu salud mental?
- ¿Cuáles fueron las sensaciones, sentimientos, ideas que se presentaron durante tu proceso, cómo es que fuiste identificando, qué ocurría en tu interior y cómo reaccionaste ante ello?
- ¿Qué puedes comunicar a través de los lenguajes artísticos?

Sobre el cruce disciplinario.

- ¿Qué otros elementos del Teatro o la Fotografía te gustaría explorar?
- ¿Con qué otras disciplinas te gustaría explorar la incertidumbre?
- ¿Sobre qué otros temas de tu vida personal/colectiva te gustaría trabajar?
- ¿Para qué sirven las experiencias y los procesos artísticos?

SOBRE LA EVALUACIÓN

Como ha quedado dicho, el propósito del taller es fomentar la salud mental a través de la simbolización de las vivencias propias en alguno de los lenguajes de las artes. Derivado de ello, el proceso de evaluación que proponemos es fundamentalmente formativo y tiene que ver con proporcionar al estudiantado de claves sobre aquello que están desarrollando a lo largo de su experiencia. En la Tabla 3, consignamos algunos elementos que nos parecen esenciales y que están vinculados a las fases citadas en el apartado metodológico de este cuadernillo. En caso de que la dupla docente implemente el taller en espacios formales, es decir, en la clase, sugerimos emplear instrumentos adicionales que se aboquen a la valoración técnica. En este sentido es importante subrayar que, aunque se haya de valorar el desarrollo de habilidades procedimentales ligadas a elementos técnicos de algunos de los lenguajes artísticos involucrados, no hay que perder de vista que las sugerencias aquí vertidas tienen como fin proporcionar información al estudiantado sobre su proceso creativo. En el mismo espíritu de flexibilidad con que se han desarrollado las sesiones de trabajo, la dupla docente tiene la libertad de implementar los instrumentos que considere necesarios durante la valoración y consecuente comunicación con el alumnado.

Tabla 3

Elementos prioritarios para la evaluación de la experiencia

Fase	Acción principal para valorar	Tipo de observaciones para el alumnado
1. Sentir	Reconoce Nombra	Proporcione información sobre las conductas o comportamientos que observó durante el juego. Señale la precisión con que las palabras usadas por el estudiante sintetizan la experiencia.
2. Explorar	Descubre Usa	Provea información cualitativa sobre el modo en que el alumnado se apropia de los elementos técnicos. Complemente nombrando elementos disciplinares específicos que observó en las personas al emprender acciones concretas.

3. Experimentar	Identifica Aplica	<p>Relate la forma en que el estudiantado construyó (o no) acuerdos y la facilidad con que ubicaron los elementos técnicos.</p> <p>Indique los momentos y modos en que el alumnado empleó el elemento técnico durante la composición colectiva.</p>
4. Crear	Planifica Crea	<p>Señale el grado de planificación de la obra del estudiante y vincúlelo con el producto final.</p> <p>Retroalimente cualitativamente el trabajo del estudiantado de manera que haga patente el modo en que la recuperación de su vivencia y el uso de los elementos técnicos se ven reflejados en su obra.</p>
5. Socializar	Resume Relata	<p>Señale la actitud del estudiantado durante la sesión en que se aprecian los productos y se habla sobre los procesos.</p> <p>Indique el nivel de autoconciencia del estudiante al hablar de su proceso creativo durante la socialización. De ser necesario, puntualice elementos que se omitan o que resulten valiosos personal o colectivamente.</p>

Nota: Si las valoraciones son comunicadas de manera oral o escrita al cierre de cada sesión, potenciarán sus posibilidades como reguladoras del proceso de las y los estudiantes. La dinámica del grupo puede influir en gran medida en los momentos y tiempos en que la dupla docente decida proporcionar información sobre la evaluación al estudiantado.

REFERENCIAS

- Bauman, Z. (2000). *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica.
- ENP (2016). *Planes y Programas de estudio 1996*.
<http://enp.unam.mx/acercade/#planes>
- Ferreiro Pérez, A., Rivera García, R. (2014). El potencial de una metodología de enseñanza de las artes para transformar las prácticas educativas. *Innovación educativa* (México), 14(66), 15-40.
- Han, B. (2023). *La salvación de lo bello*. Herder.
- Wilde, O. (2022). *El Retrato de Dorian Gray*. Literature Random House.

CC-BY-NC. UNAM. 2024.

Excepto donde se indique lo contrario, esta obra está bajo una licencia Creative Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0 Internacional).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es>

Forma sugerida de citar el recurso:

Del Río, J., Leal, J. (2024). Taller: Los lenguajes de las artes y la incertidumbre a través de **la Fotografía y el Teatro. RETRATO**. Cuadernillo para Docentes. [Material didáctico]. Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional Preparatoria.

Con la licencia usted es libre de:

- Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:

- Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.