

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... El Teatro, el Dibujo y la Pintura

MAQUILLAJE

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...
El Teatro, el Dibujo y la Pintura. MAQUILLAJE

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>	18
<u>Sesión 3. Experimentar</u>	23
<u>Sesión 4. Crear</u>	26
<u>Sesión 5. Socializar</u>	29
<u>Sobre la evaluación</u>	31
<u>Referencias</u>	33

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 cotidianidad, 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 del Teatro, el Dibujo, y la Pintura 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 tres disciplinas involucradas.

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

Teatro IV	Pintura IV
<p>1.3 Convenciones teatrales. 1.6 Aplicación de convenciones teatrales. 2.2 Los creadores en el teatro. 3.2 Elaboración de juego dramático con la integración de cuerpo, voz, texto y elementos de producción.</p>	<p>1.1 Elementos del lenguaje pictórico y su interpretación. 1.4 Uso de técnicas y herramientas pictóricas tradicionales en la composición bidimensional. 1.5 Manejo de equipo y materiales específicos de la disciplina. 1.6 Expresión creativa a través de materiales tradicionales, alternativos y herramientas digitales. 2.1 Las representaciones pictóricas físicas y virtuales. 2.2 Ideación, pensar y ver diferente el arte. 2.7 Producción de expresiones pictóricas personales y originales de forma responsable y respetuosa.</p>
Teatro V	Pintura V
<p>1.9 Reconocimiento de las capacidades expresivas personales. 2.2 Elementos que intervienen en el análisis teatral: ambiente, tono, tiempo, espacio, atmósfera, conflicto, personajes, producción, dirección, actuación, entre otros. 3.1 Modos y formas de creación escénica: tendencias, géneros, corrientes y estilos. 3.6 Valoración de la experiencia artística y de la estética. 3.7 Reconocimiento del trabajo individual y colectivo en la transmisión de experiencias estéticas y artísticas.</p>	<p>1.1 La percepción y la representación de las formas: a) La mimesis: luz, sombra, claroscuro y color b) La perspectiva lineal y la perspectiva atmosférica c) El color: mezclas pigmentarias y mezclas ópticas (transparencia y opacidad). 1.2 Aplicación de luz, sombra y mezclas pigmentarias de color en representaciones miméticas y de perspectiva con iluminación natural. 1.3 Experimentación óptica de luz y color en la producción de formas y figuras mediante el empleo de las cualidades de transparencia y opacidad de las técnicas pictóricas. 1.5 Valoración de las convenciones de representación surgidas del razonamiento artístico. 2.2 El desarrollo del proceso creativo: a) La investigación visual, documental y técnica para la creación pictórica b) La experimentación figurativa y no figurativa en las propuestas de representaciones pictóricas. 2.3 Creación de representaciones figurativas en contextos irreales. 2.5 Elaboración de propuestas pictóricas fundamentadas en investigaciones documentadas con bocetos y desarrollos gráficos figurativos y no figurativos. 3.1 La obra pictórica como discurso a) La postura personal en la percepción del entorno y sus argumentos en el proyecto pictórico b) El bocetaje en soportes físicos y digitales c) El proyecto pictórico terminado.</p>

Dibujo II

- 1.1 El dibujo en la historia del pensamiento humano, como expresión individual, social y cultural.
- 1.2 Características gráficas del dibujo en la representación figurativa (mimesis) y en la abstracta (síntesis).
- 1.3 Fundamentos del dibujo: formas cerradas y abiertas, luz, sombra, claroscuro, perspectiva, composición, equilibrio y ritmo.
- 1.6 Uso del dibujo gestual para la expresión gráfica e interpretación del entorno.
- 2.1 El dibujo como mensaje en el proceso de comunicación y sus funciones.
- 2.2 Nociones de la percepción de la forma en el dibujo: figura-fondo, cierre, pregnancia, simplicidad.
- 2.3 Elementos fundamentales y su estructuración en el campo gráfico: a) El color, el punto, la línea y el plano en la integración de las composiciones estáticas y dinámicas.
- 2.4 Uso de estrategias de composición para representar ideas.
- 2.5 Empleo de técnicas de dibujo para comunicar nuevos mensajes.
- 2.7 Elaboración de mensajes a partir los elementos gráficos fundamentales y sus factores de relación.
- 3.1 El dibujo como medio para crear, pensar y explicar temas científicos, culturales y sociales.
- 3.3 El bocetaje y el trazo de textos.
- 3.4 Desarrollo de etapas del proceso creativo: documentación, bocetaje, propuesta y realización.

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 disciplinarios 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.

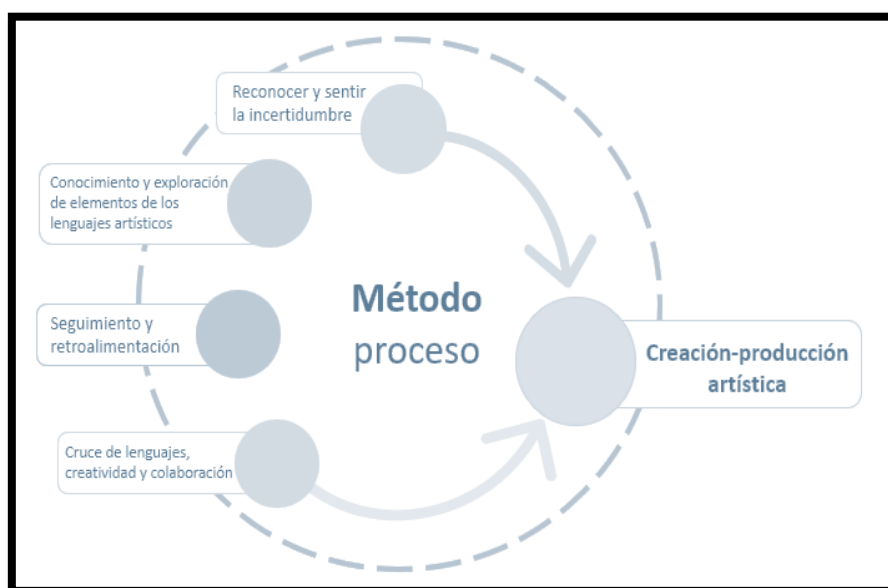
MÉTODO-PROCESO

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 Teatro-Dibujo-Pintura

Sesión	Actividad	Producto/experiencia
1. Sentir	Sensaciones visuales y auditivas	Saturación sensorial
2. Explorar	Teatro=Maquillaje	Conocimiento/práctica de las disciplinas
	Dibujo- Punto, líneas y planos Pintura= Forma y color	
3. Experimentar	Creación colectiva	Lienzo compartido
4. Crear	Poética personal	Retrato estridente
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.

Imagen: Obra de Dain Yoon, fuente dainyoon.com

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

Estridencias visuales y auditivas.

El ejercicio consiste en la exposición controlada de formas y matices (visuales y auditivos), que provocan saturación en las personas asistentes, sin que ello implique ponerlas en riesgo. El objetivo es generar pequeños momentos de incomodidad que deriven en la reflexión acerca de los estados en que se coloca la mente y el cuerpo ante estímulos que sobrepasan a quien lo mira/escucha. Se sugiere alternar la exposición entre estímulos visuales estridentes y neutros, así

como entre consonancias y disonancias auditivas, a fin de distinguir con claridad la oposición de estados que provocan dichos estímulos.

Las personas que conducen el taller harán una selección de colores, composiciones y piezas que lo mismo pueden ser estímulos puros (colores, sonidos), que provenir de una intencionalidad artística (pintura, diseños visuales, composiciones musicales, etc.). La actividad puede realizarse en pequeños equipos o con el grupo completo, y se sugiere que esté mediada por medios electrónicos en un ambiente controlado para aumentar el impacto de los estímulos de acuerdo con los intereses específicos de quienes guían el taller y los medios a su alcance.

Se organiza al grupo de la manera que mejor convenga a la experiencia sensorial, de modo que todas las personas participantes ejercen el mismo rol durante la actividad, esto es, todos visualizan las imágenes, escuchan los estímulos, y se expresan oralmente acerca de ellos. La dinámica debe incluir mínimamente, momentos de observación/escucha y de socialización de aquello que piensan/sienten/creen quienes observan. Es de vital importancia que la experiencia sea supervisada en todo momento por quienes conducen el taller y que se anticipe al alumnado acerca del tipo de ejercicio que tendrá lugar, para que, en caso de existir alguna persona fotosensible, misofónica o con hipersensibilidad auditiva, la dupla docente pueda diseñar una experiencia sensible alternativa que no les ponga en riesgo.

Al finalizar la dinámica, se hace un registro (por equipos o por el grupo) de las sensaciones que se generaron en el proceso de visualización y audición de las piezas presentadas, así como del modo en que esas sensaciones se trasladan a los cuerpos y las emociones de las personas que vivieron la experiencia.

Materiales para la actividad 1

- Piezas visuales y auditivas que generen estridencia y/o saturación. Ejemplo: el arte de Dain Yoon.
- Básico de papelería y/o pizarrón y plumones para el registro de sensaciones.
- Computadora, proyector, pantalla, reproductor de sonido.

ACTIVIDAD 2

Pregunta detonante:

¿Qué es la incertidumbre?

Para dar respuesta, 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 del Teatro, el Dibujo y la Pintura. Produciremos las primeras imágenes con una intencionalidad.

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN

- Recuperar las vivencias de la primera sesión, con la finalidad de integrar las experiencias con los cruces disciplinares estéticos y artísticos del Teatro, el Dibujo y la Pintura.
- Explorar modos plásticos y seguros de expresar el mundo interior de las personas.

El trabajo estará dividido en cuatro momentos, los tres primeros corresponden al aprendizaje y exploración de elementos técnicos de las tres disciplinas artísticas que están en juego, en este caso el Teatro, el Dibujo y la Pintura, y el tercer momento es uno interdisciplinario en el que se busca hacer cruces entre estas artes para producir un primer objeto compositivo fruto de dicho cruce disciplinar.

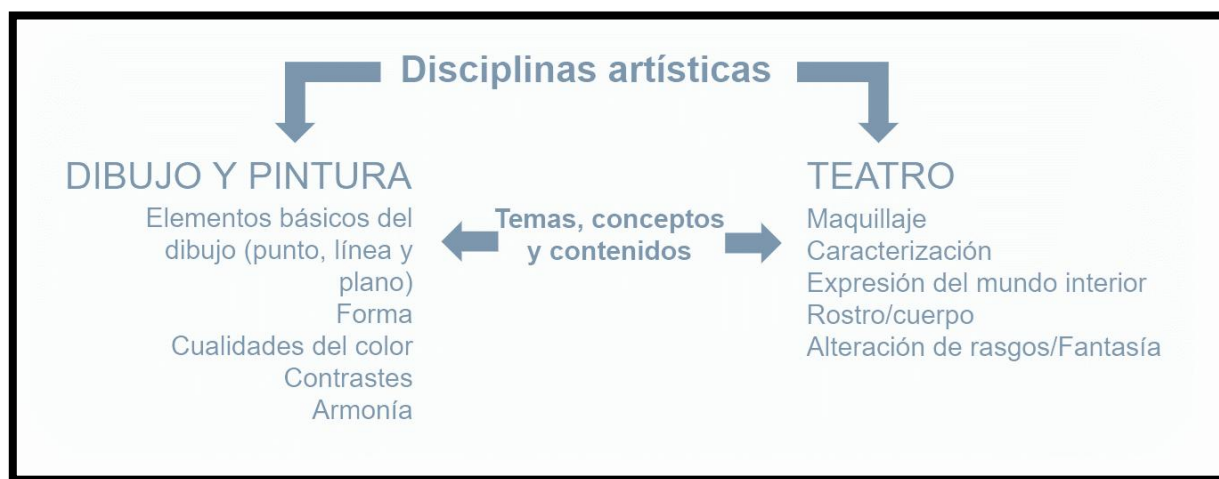
Ambos docentes diseñarán los ejercicios prácticos propios de su disciplina utilizando los ejemplos que mejor se adapten a las necesidades de las y los asistentes al taller para que puedan **comprender y experimentar en el diseño y la ejecución, las cualidades de la caracterización y de la expresión del mundo interior que se generan con la alteración de rasgos y/o la creación de rasgos fantásticos a través del maquillaje teatral, para ser trasladado a la composición pictórica.** La o el docente de Teatro diseñará algún ejercicio a través del cual, quienes asistan al taller puedan comprender, a través de la práctica, los conceptos y formas del maquillaje teatral, para después reconocer al color y la forma como elementos de la composición plástica. Esto es, la o el docente de Pintura/Dibujo, expondrá los conceptos de forma y cualidades del color en el contexto de lo pictórico, destacando el contraste y la armonía. Las y/o los docentes de Teatro y Dibujo/Pintura deberán poner especial atención a que los elementos técnicos

ejercitados de cada disciplina queden bien identificados, ya que estos serán el material esencial para la construcción del producto final.

A diferencia de la sesión 1, en esta 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

Teatro. Introducción al concepto de maquillaje y caracterización. Principios básicos de alteración de las facciones a través de las líneas, figuras y pigmentos. Trazado de rasgos de envejecimiento y/o modificación de rasgos en reproducciones de rostros (genéricas o fotográficas de las personas participantes). Uso de pigmento sobre el rostro con fines expresivos.

Dibujo. Ejercicios de trazo libre y limitado. Proveer las definiciones básicas de los elementos así como ejemplos visibles en ejecución (modelado) y en imágenes terminadas. Presentar ejemplos de retratos con diversos estilos figurativos haciendo énfasis en la identificación de los elementos técnicos.

Pintura. Breve introducción al concepto estridencia. Ejercicios de contraste de formas y color, de armonía y disarmonía. Alteración de las proporciones en los componentes anatómicos reconocibles con un fin expresivo.

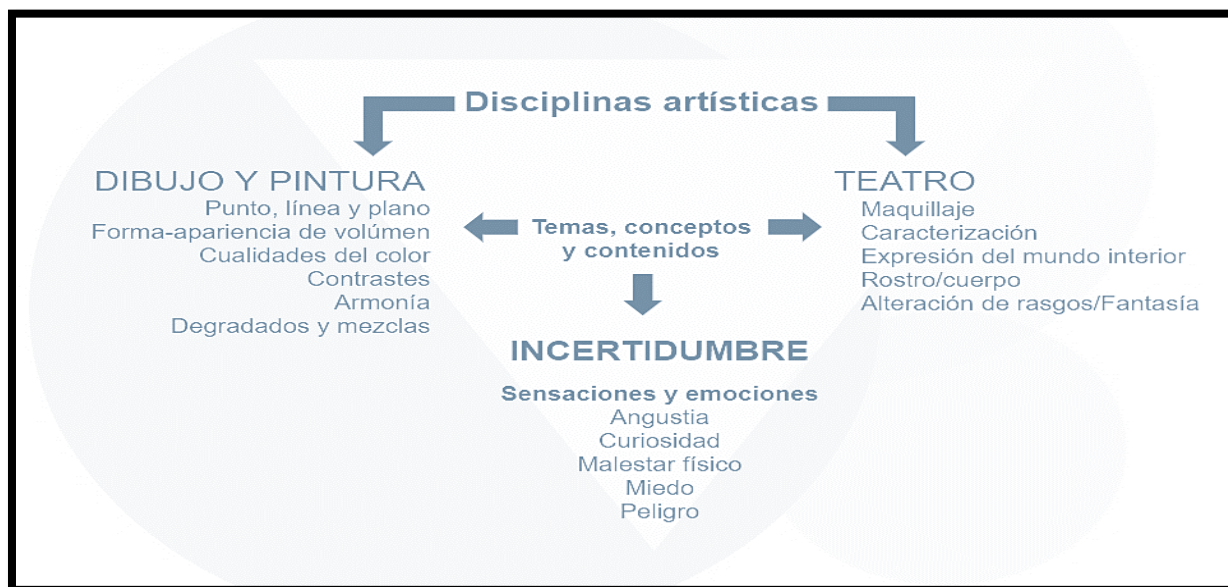
Una vez que se han planteado y experimentado los temas, conceptos y contenidos de las disciplinas artísticas, se procederá a vincular estos elementos con la incertidumbre. Aquí presentamos una propuesta derivada del primer instrumento que aplicamos a estudiantes de la ENP. Las emociones, sensaciones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

Sugerencia de equipo y materiales para trabajar las actividades integradoras

- Teléfono celular –Con aplicaciones que alteren los rostros-.
- Espejos para visualizar gestos y movimientos.
- Impresiones fotográficas de rostros (propios de los participantes o genéricos), cubiertos con recubrimientos transparentes o enmicadas.
- Plumones de colores base agua.
- Pigmentos para el rostro base agua o base grasa.
- Hojas de papel.
- Lápices y plumones de diversos calibres.

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 el arte, 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 proponen en este taller elementos de una técnica que tiende a la transformación de los rasgos de las personas (faciales o corporales), a la vez que les proporciona un espacio íntimo y seguro para mostrar sus emociones, toda vez que el recubrimiento cosmético funciona como máscara que sintetiza estados emocionales que son expuestos a los otros mientras que se cubre parcialmente a la persona de la mirada de quien le observa.

Esta simbolización de las emociones a través de pigmentos sobre la piel es un fenómeno de amplia presencia en la historia de la humanidad, que puede identificarse en rituales y otras manifestaciones de emociones colectivas en que el componente fantástico y exploratorio se da en lo extra cotidiano, y cuya práctica permite expresar y reconocer emociones. De igual modo, los recursos pictóricos como el color, la forma, y la composición, ponen el énfasis en el manejo de la imagen para la resignificación de las emociones personales.

Como puede apreciar la/el docente en las líneas que se han dibujado someramente para que ellas y ellos proyecten sus diseños y 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 del maquillaje teatral, en conjunción con los elementos gráficos básicos tales como la forma en el dibujo y el color en la pintura.
- Trabajar en colaboración.

Sugerencia de preguntas guía para la sesión 3:

- ¿Con qué rasgos se representa el malestar?
- ¿Cómo se puede mostrar incomodidad mediante el color aplicado en el rostro?
- ¿Cual es la forma del miedo?

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 (Teatro, Dibujo y Pintura), que fueron revisados y trabajados con anterioridad.

En esta conjunción se destaca la comunicación a través del diálogo para entender cómo se llegó a la simbolización de los sentires, qué elementos o rasgos visuales se vinculan con determinadas emociones y cómo se utilizaron los materiales plásticos para poder representar y expresar 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 materiales a utilizar. En este punto, pueden optar por trabajar directamente sobre los rostros y apoyarse de los elementos del dibujo y la pintura, o trasladarse a un lienzo y servirse de los elementos del maquillaje teatral para el dibujo de los rasgos a representar.
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: maquillaje, caracterización, expresión del mundo interior, rostro/cuerpo, alteración de los rasgos/fantasia. Del mismo modo, recuperen los correspondientes al Dibujo y la Pintura: punto, línea, plano, forma, volumen, color, contraste, armonía, degradado, mezcla.

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 plásticas en el espacio colectivo elegido (rostro o lienzo). Dado que gradualmente nos aproximaremos a la estridencia, es deseable estimular la experimentación plástica con elementos audibles que posean esa orientación (*noise, noise rock, noise pop, harsh noise, noisecore*), además de proveer 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 estridente.
- 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 estridente que represente, con rasgos, colores y formas fuertes y contrastantes, una o varias emociones y/o sentimientos que les generó la incertidumbre** durante la pandemia de coronavirus, ubicando a qué emoción y/o sentimiento se refiere, en qué momento se presentó, 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 materiales que van a utilizar. De manera similar a la fase anterior, se puede optar por el trabajo directo sobre el rostro (en cuyo caso será necesario hacer registro fotográfico del retrato estridente elaborado a través del maquillaje), o trasladar el retrato a un lienzo convencional.
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: maquillaje, caracterización, expresión del mundo interior, rostro/cuerpo, alteración de los rasgos/fantasía. Del mismo modo, recuperen los correspondientes al Dibujo y la Pintura: punto, línea, plano, forma, volumen, color, contraste, armonía, degradado, mezcla.
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.
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 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, diseñen una sesión en la que cada participante tenga la oportunidad de apreciar el trabajo 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 tres 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/Pintura/Dibujo 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.

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... **El Teatro, el Dibujo, y la Pintura. MAQUILLAJE**. 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.