

Cartilla pedagógica

CORRESPONDENCES

SOUNDWALK COLLECTIVE WITH PATTI SMITH

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
DELIA ZAPATA OLIVELLA

Textos

MAURICIO ARÉVALO ARBELÁEZ - Escritor y docente escolar

NICOLÁS MARTÍNEZ - Literato y docente

JULIÁN DAVID GUTIÉRREZ - Historiador y maestro en artes visuales

Coordinación de la cartilla pedagógica

SARA LUENGAS - Asesora mediación, diálogo y comunidades del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

CANDELARIA GABRIEL TORRES - Artista escénica, líder en mediación cultural del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

Edición y corrección de estilo

CAMILA RINCÓN

Diagramación

LEONARDO OCHICA

Bogotá, Colombia. 2023

El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella es la infraestructura cultural más importante construida por el Ministerio de Cultura en los últimos años. Está situado a dos cuadras de la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá, cuyo Centro Histórico es Patrimonio Cultural de la Nación.

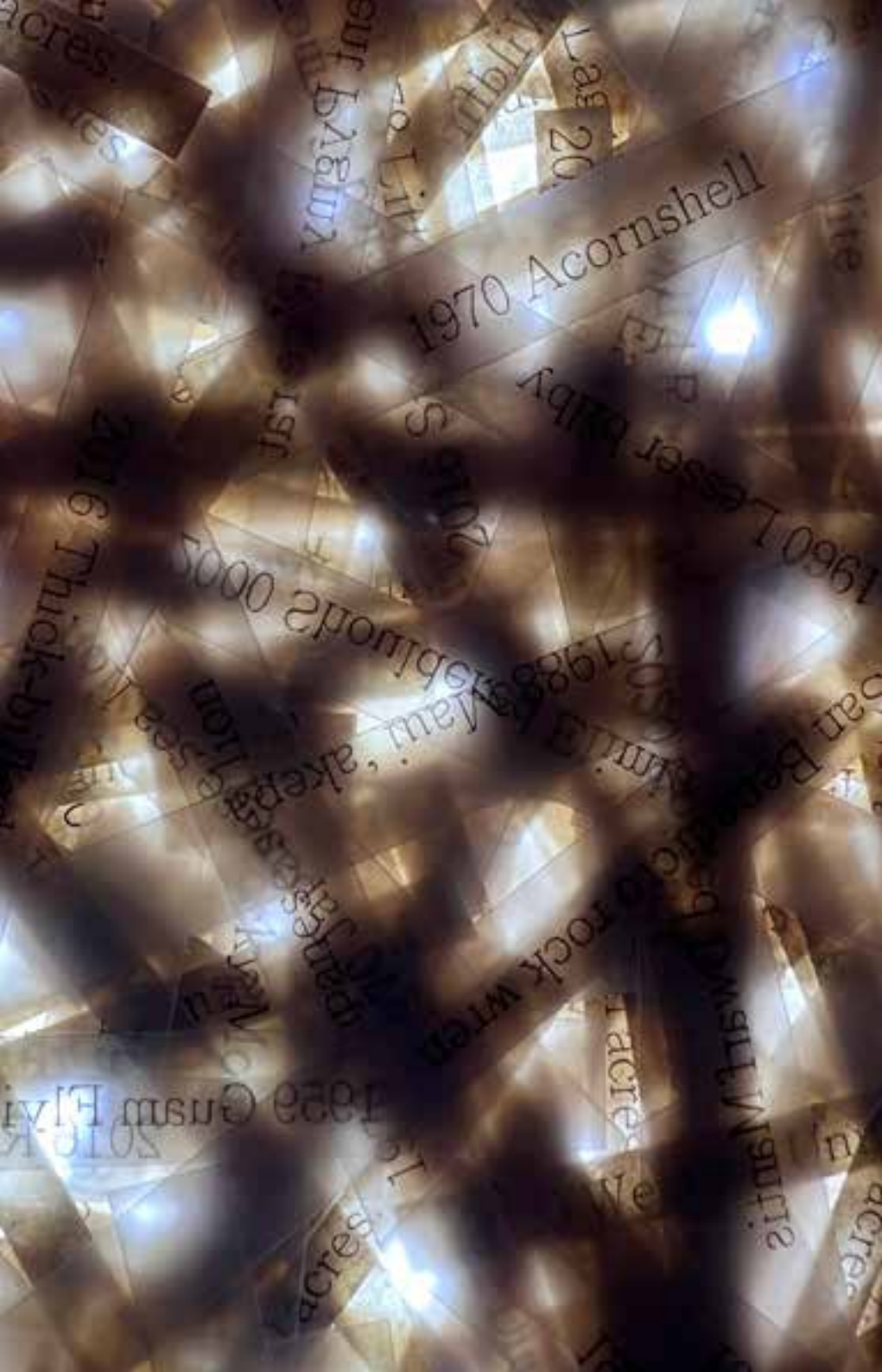
En marzo de 2023, abre sus puertas al público y a los artistas con una programación artística y de mediación que lo fundará no solo como uno de los principales escenarios culturales de Latinoamérica, sino como un punto de encuentro abierto, de creación y de diálogo con los territorios y el mundo.

Con más de 280 funciones programadas para este 2023, alrededor de 1.500 artistas presentarán aquí espectáculos de gran formato para más de 80 mil espectadores.

Construido sobre 17.000 metros cuadrados, cuenta con tres nuevas salas: La Delia Zapata, La Fanny Mikey y la de ensayos para orquestas sinfónicas. A estas se suma el Teatro Colón de Bogotá con sus 130 años de historia.

MEDIACIÓN, DIÁLOGOS Y COMUNIDADES – CNA ESCOLAR

Desde 2020 se abrió el programa CNA Escolar, que busca crear puentes entre las comunidades educativas y las artes escénicas a partir de espacios de participación para los estudiantes. Dichos espacios promueven la exploración, la sensibilidad y el criterio tanto objetivo como personal, mediante diversas propuestas: talleres sensoriales, asistencia a las funciones, y actividades de observación, análisis y discusión con base en las obras presentadas en el CNA, permitiendo que los estudiantes puedan acercarse, sumergirse y gozar de una comprensión global del ecosistema escénico.

1970 Acornshell

1960 Lesser Babby

2016 Thick-b

2005

1988

rock wren

1929

1929

1929

1

Presentación de la cartilla

MODO DE USO

Por: Candelaria Gabriel Torres Caballero

Las cartillas pedagógicas son herramientas de mediación cultural concebidas por los equipos del CNA, que buscan crear puentes entre la programación artística de la sala y el público infantil y juvenil. A partir de la exposición *Correspondences de Patti Smith & Soundwalk colectiva*, creamos esta publicación para el equipo docente interesado en acompañar a las niñas, niños y jóvenes en la apreciación, sensibilización, encuentro y reflexión alrededor de esta. La cartilla le propone a la comunidad escolar una serie de herramientas y pistas de apreciación artística para abordar la instalación, en el aula. El docente encontrará aquí sugerencias de temáticas que podrán utilizarse en la planeación y desarrollo de proyectos transversales interdisciplinarios, actividades didácticas recomendadas para realizar antes y después de la visita a la instalación, además de referentes bibliográficos para profundizar. En pocas palabras, esta publicación dará a conocer los aspectos básicos de la exposición, el público al que se dirige, las temáticas que se derivan de su interpretación y las posibles asignaturas y competencias con las que puede relacionarse.

2 ¿QUIÉN ES PATTI SMITH?

50 años de actividad artística confirman a Patti Smith como un referente cultural mundial en el campo de la música, la literatura y las artes visuales. Patti Smith se estableció en Nueva York en 1967. Lanzó su primer disco, *Horses*, en 1975 y de esa forma dio curso a una influyente carrera que suma cerca de 11 producciones con las que ha sido nominada cuatro veces a los Premios Grammy®, así como al Golden Globe. *Horses* fue incluido en el National Recording Registry de la Biblioteca del Congreso. En 2007, Patti Smith fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. Ese mismo año, la American society of composers, Authors and Publishers (ASCAP) le otorgó el Founders Award, por una vida dedicada a la música. A estos se suma a una larga lista de reconocimientos en el ámbito de la cultura a nivel internacional. En el plano académico recibió el Laurea Magistrate Causa en Parma, Italia, un Doctorado Honorífico en Literatura euroamericana de la Universidad de Padova. Aunado a este, recibió otro en 2022 por parte de Columbia University. La obra artística de Patti Smith, sus fotografías, dibujos e instalaciones han estado presentes en galerías y museos alrededor del mundo. En la actualidad continúa su labor como performer, a lo que suma su inquietud y soporte a diversas causas por los derechos humanos y la conservación ambiental.

3 ¿QUIÉN ES SOUNDWALK COLLECTIVE?

Soundwalk Collective es un colectivo experimental fundado por Stephan Crasneanski y Simone Merli en New York (2000). Combina arte e investigación (antropología, etnografía, narrativas no lineales, psicogeografía) para la exploración sonora. Ya sean composiciones originales o creaciones con el uso de archivos, la materia sonora es táctil y poética, con lo que es posible crear diversos niveles narrativos en torno a la memoria, el tiempo, la pérdida y el amor.

Ha hecho presentaciones e instalaciones en Ópera National de Lyon, CTM Festival (Berlín), KW Institute for Contemporary Art (Berlín), Barbican Center (Londres), Berghain (Berlín), Zaha Hadid's Mobile Art Museum (Hong Kong, Tokio, Nueva York), Manifesta 12 (Palermo), Documenta 14 (Atenas y Kassel), Louvre Abu Dhabi, FOROF (Roma), New Museum (Nueva York), Rubin Museum (Nueva York) y Bardo Museum (Tunisia).

Soundwalk Collective y Patti Smith han lanzado cuatro producciones Killer Road y el tríptico Perfect Vision, compuesto por los discos The Peyote Dance, Mummer Love y Peradam. Fue un trabajo basado en la poesía de Arthur Rimbaud, Antonin Artaud y René Daumal, que dio origen a la exposición Evidence, montada en el Centre Pompidou, Paris (2022-2023).

4 ¿QUÉ ES CORRESPONDENCES?

Correspondences es un proyecto de colaboración entre el colectivo francoalemán Soundwalk Collective y la artista estadounidense Patti Smith, desarrollado por más de diez años y en múltiples lugares. Recoge los pasos de poetas, cineastas, revolucionarios y la memoria de eventos extraordinarios que han ocurrido alrededor del mundo.

Allí todo gira en torno a la creación sonora experimental. Es un espacio sonoro que Patti Smith habita con su poesía y voz. Pesquisas, esbozos, dibujos y otros materiales conforman una experiencia audiovisual inmersiva que pone en relación el impacto destructivo de las armas, la marca humana en el ambiente, la resiliencia de la naturaleza, las sociedades imaginadas por Peter Kropotkin o la misteriosa última noche en la vida de Pasolini.

La exposición se estará exhibiendo desde el miércoles 26 de julio hasta el miércoles 4 de octubre en la sala Fanny Mikey del Centro nacional de las Artes: calle 11 # 5 – 60 Bogotá, Colombia.

Horarios:

- Martes a sábado: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

- Domingos y festivos: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

* Los lunes festivos la instalación se encuentra abierta

* Los martes después de puentes festivos la instalación se encuentra cerrada.

of general
world some
human kind
ground. A sea
to the unshaken
And the whole
years, the dis
Oft began with
but when to

5 EQUIPO ARTÍSTICO

Correspondences

de Soundwalk Collective y Patti Smith

Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

26 de julio - 04 de octubre de 2023

- Dirección Artística: Stephan Crasneanski
junto a Patti Smith
- Productor Asociado: Simone Merli
- Curador: Santiago Gardeazábal
- Sonido y Música: Soundwalk Collective
con Patti Smith
- Dibujos, Fotografía y Cine: Stephan Crasneanski
- Poemas, Textos, Dibujos y Palabras: Patti Smith
- Producción de Soundwalk Collective: Elena
Origliasso Douglas Pisterman
- Co-Producción Musical: Russell Elevado

What will happen you've, drenched in it,

6 ¿Qué y cómo mirar? UNA GUÍA SOBRE LOS ELEMENTOS ESCÉNICOS DE LA INSTALACIÓN

Por: Mauricio Arévalo Arbeláez

Correspondences es una instalación multicanal, es decir, es una exhibición que utiliza múltiples canales o medios para presentar una experiencia inmersiva a los visitantes. Estos canales pueden ser tanto digitales como físicos, y se combinan para ofrecer una experiencia artística más rica e interactiva. Las instalaciones multicanal en exposiciones de arte pueden incluir diversas formas de medios y tecnologías, como:

a. Proyecciones de vídeo en las que se pueden utilizar varias pantallas o proyectores para mostrar diferentes imágenes o secuencias en diferentes áreas de la instalación. En *Correspondences* podrás ver cuatro pantallas cruzadas en forma de X en el centro de la habitación. Cada una mide 7 m de largo por 4 m de alto y funcionan a doble faz, es decir, que en realidad son ocho videos que podrás disfrutar de forma aislada e individual o de forma dialógica, esto es, preguntándote cómo se crean interacciones entre las proyecciones que están frente a frente. Cuando estés observando las video proyecciones, te

sugerimos hacerte preguntas sobre lo que ves: ¿Qué hay en las imágenes? ¿Cómo son los movimientos que se proponen en dichas imágenes? ¿Cuáles son los colores y las texturas de lo que ves? ¿Son imágenes concretas o abstractas? ¿Cuentan una historia? ¿Qué sientes al verlas? ¿Qué elementos percibes que tengan en común? ¿En qué se diferencian? ¿Podrías conectarlas? ¿Cuál sientes que te comunica más ideas? ¿Por qué?

b. Sonido: se puede emplear música, efectos de sonido o narraciones para complementar la experiencia visual. El espacio sonoro de *Correspondences* está habitado por la poesía y la voz de Patti Smith, aunque la disposición técnica de la sala logra crear una experiencia audiovisual inmersiva que te llevará a explorar distintos temas, como el impacto destructivo de las armas, la marca humana en el ambiente, la resiliencia de la naturaleza, o hechos históricos recientes como Chernobyl.

c. Elementos interactivos e iluminación: se pueden incorporar sensores o interfaces que permitan a los visitantes interactuar con la obra de arte o influir en la presentación de la instalación. La sala de *Correspondences* tiene dos máscaras colombianas, una forma de celebrar el lugar en el que se estrena la instalación y una provocación a reflexionar cómo los temas propuestos por los artistas pueden habitarnos, influirnos y definir nuestros presentes y futuros independientemente de la cercanía o

distancia de nuestro contexto. Asimismo, a cada extremo de las pantallas hay también unas cajas de luz que funcionan como los negatoscopios que utilizan los médicos. Es una especie de pantalla plana que se ilumina desde atrás. Estas imágenes son alusivas al proceso investigativo y creativo de la instalación y muestran, como las radiografías médicas, el “detrás de cámara”, el interior de la propuesta artística. Es la estructura ósea de la instalación: lo que no verás en la obra, pero lo que la mantiene en pie. Estas pantallas están diseñadas para tener una luz interna potente de forma que, cuando encienden la luz, esta brilla a través del papel mantequilla, haciéndola visible y permitiendo que puedas ver claramente las imágenes impresas.

14

El objetivo de una instalación multicanal en una exposición de arte es proporcionar una experiencia inmersiva y emocionalmente impactante para el espectador, que va más allá de una simple observación pasiva. Estas instalaciones pueden desafiar la percepción tradicional del arte y abrir nuevas posibilidades creativas para los artistas y el público ¿Cómo te invita esta instalación a ser un espectador más activo? ¿Cómo crees que Patti Smith y el colectivo Soundwalk desafían la forma de hacer arte hoy?

7 ARTICULACIÓN DE LA OBRA A LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Y LA MALLA CURRICULAR

Por: Mauricio Arévalo Arbeláez

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) son aprendizajes estructurados por el Ministerio de Educación Nacional, integrados en la malla curricular de la educación básica y media en Colombia. Son, por tanto, la forma estandarizada que nos permite una propuesta de articulación entre la obra y los contenidos y habilidades que los estudiantes deberían aprender en el aula de clase.

A continuación están algunos DBA que se pueden trabajar por medio de la instalación, clasificados por área (lenguaje, ciencias sociales) y grado (de bachillerato 7° - 8° - 9° - 10° - 11°). En la última columna encontrará la forma en la que *Correspondences* y esta guía didáctica podrían potenciar dicho DBA. Asimismo, al final del documento, podrá consultar cómo la experiencia enriquece los lineamientos curriculares de la educación artística.

ÁREA Y GRADO	DBA	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Lenguaje Grado 7	Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en contextos escolares y sociales.	Los estudiantes podrán reflexionar sobre cómo las imágenes transmiten mensajes por medio de la instalación y tendrán la oportunidad de convertir dichos mensajes en textos verbales.
	Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los que se han producido.	Los estudiantes establecerán relaciones entre la instalación y algunos hechos históricos recientes como el asesinato de Pier Paolo Pasolini, el desastre nuclear de Chernobyl y los devastadores incendios forestales en Australia en el 2020.
	Produce textos verbales y no verbales conforme a las características de una tipología seleccionada, a partir de un proceso de planificación textual.	Los estudiantes podrán traducir su experiencia estética, de la instalación, en textos verbales y no verbales, conectando con lo aprendido en clase.
Lenguaje Grado 8	Caracteriza los discursos presentes en los medios de comunicación y otras fuentes de información, atendiendo al contenido, la intención comunicativa del autor y al contexto en que se producen.	Los estudiantes explorarán los distintos lenguajes artísticos de la instalación y propondrán interpretaciones de significado a partir de la intención artística y comunicativa de los autores. De la misma manera, serán capaces de conectar estas interpretaciones con los contextos en que se produjeron y su propio entorno.
	Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que se producen.	

ÁREA Y GRADO	DBA	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Lenguaje Grado 8	Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y circulación.	Los estudiantes examinarán el espacio del montaje y las características propias de la instalación para reconocer la importancia de una obra de esta naturaleza en el contexto bogotano y colombiano.
	Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente entre la temática, los interlocutores y el contexto histórico-cultural.	Los estudiantes comunicarán, desde su creatividad, conocimientos e interpretaciones que hagan de la instalación; los múltiples sentidos posibles de la experiencia estética a partir de la instalación.
Lenguaje Grado 9	Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación con los que interactúa en el medio para afianzar su punto de vista particular.	Los estudiantes discutirán sus opiniones sobre la instalación, haciendo explícita la información nueva y contrastando con ideas previas que ya tenían sobre los temas o expectativas artísticas que sentían sobre la instalación
	Compara los formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el propósito de analizar elementos propios de la narración.	Los estudiantes conectarán los elementos, lenguajes y temas de la instalación con obras literarias y producciones audiovisuales que ya conozcan o con obras que el profesor escoja para comparar.
Lenguaje Grado 10	Asume una posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación masiva para analizar su influencia en la sociedad actual.	Los estudiantes conocerán la influencia de una artista como Patti Smith y compararán el impacto que ha tenido en distintas etapas de su carrera con el impacto que pueda tener hoy.

ÁREA Y GRADO	DBA	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Lenguaje Grado 10	Formula puntos de encuentro entre la literatura y las artes plásticas y visuales.	Los estudiantes conectarán los elementos, lenguajes y temas de la instalación con obras literarias y producciones audiovisuales que ya conozcan, o con obras que el profesor escoja para comparar.
	Planea la producción de textos audiovisuales en los que articula elementos verbales y no verbales de la comunicación para desarrollar un tema o una historia.	Los estudiantes podrán traducir su experiencia estética a partir de la instalación en textos verbales y no verbales, dialogando con lo aprendido en clase.
	Escribe textos que evidencian procedimientos sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de producción textual	
Lenguaje Grado 11	Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica y propositiva frente a los discursos que le presentan los distintos medios de comunicación y otras fuentes de información.	Los estudiantes asumirán un rol activo en la experiencia estética de la instalación por medio de sus opiniones, argumentos, impresiones y discusiones.
	Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas.	Los estudiantes podrán explorar la instalación por medio de las guías de apreciación para entender las implicaciones culturales, sociales e ideológicas detrás de la obra.

ÁREA Y GRADO	DBA	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Lenguaje Grado 11	Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron producidos.	Los estudiantes conectarán los elementos, lenguajes y temas de la instalación con obras literarias y producciones audiovisuales que ya conozcan o con obras que el profesor escoja para comparar.
	Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un autor.	Los estudiantes podrán traducir su experiencia estética a partir de la instalación en textos verbales y no verbales, conectando con lo aprendido en clase.
Ciencias sociales Grado 7	Comprende que las representaciones del mundo han cambiado a partir de las visiones de quienes las elaboran y de los avances de la tecnología.	Los estudiantes entenderán cómo la tecnología permite la creación artística y comparan la instalación con otras obras de la artista para entender este cambio.
	Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.	A partir del análisis temático de la obra, los estudiantes podrán discutir la responsabilidad humana en hechos históricos recientes, como los incendios de Australia en 2020, y sus implicaciones en nuestros derechos.
Ciencias sociales Grado 8	Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana (abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las mujeres, derechos de las minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan.	A partir del análisis temático de la obra, los estudiantes podrán discutir formas de discriminación en hechos recientes, como el desastre nuclear de Chernobyl, y lo que implica en nuestros derechos al día de hoy.

ÁREA Y GRADO	DBA	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Ciencias sociales Grado 8	Comprende la importancia de las asociaciones, los gremios, los movimientos y organizaciones sindicales en la defensa de los derechos colectivos.	Los estudiantes podrán asociar la creación colectiva entre los autores de la instalación, los diálogos que proponen y el trabajo en equipo para entender el arte como un espacio de activismo.
Ciencias sociales Grado 9	Comprende el papel de las mujeres en los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en el mundo y la igualdad de derechos que han adquirido en los últimos años	Los estudiantes explorarán la obra de Patti Smith y su impacto cultural, para entender cómo su visión de mundo ha revolucionado las culturas y producido cambios hacia las igualdades, en especial las de género.
Ciencias sociales Grado 10	Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos.	Los estudiantes podrán explorar los conflictos presentes en la instalación para entender cómo inciden en nuestro contexto contemporáneo.
Ciencias sociales Grado 11	<p>Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.</p> <p>Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las gobernanzas nacionales y las identidades locales.</p>	Los estudiantes establecerán relaciones entre la instalación y algunos hechos históricos recientes como el asesinato de Pier Paolo Pasolini, el desastre nuclear de Chernobyl, los devastadores incendios forestales en Australia en el 2020. Podrán, además, explorar los contextos en los que se produjeron, para entender raíces históricas específicas, al tiempo que reflexionan cómo dichos eventos también influyen en otros espacios, como nuestro país, para entender cómo funcionan las sociedades globalizadas.

LINEAMIENTOS CURRICULARES - EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Grados 7 - 9

Manifiesta entusiasmo por elaborar, conocer e intercambiar conceptos, reflexionar sobre ellos y sobre las características estéticas y artísticas de los lenguajes que utiliza y del entorno natural y sociocultural.

Hace composiciones organizadas sobre concepciones de su imaginario fantástico y de la estética y del arte del pasado y contemporáneo.

Reconoce y valora la historia del arte de la tradición local y universal; visita sitios de interés cultural, promueve actividades culturales extraescolares.

Grados 10 - 11

Da razón oral o escrita sobre realidades estéticas y artísticas contemporáneas o del pasado y de su fantasía.

Muestra dominio de conceptos relativos a uno o varios lenguajes artísticos, sostiene debates con perspectiva histórica.

Configura investigaciones teóricas y prácticas sobre el arte, individuales o colectivas, fundamentadas en postulados.

Manifiesta sin temor sus emociones frente a eventos y cosas que lo conmueven.

Escribe ensayos críticos sobre la calidad de su contexto natural y sociocultural, sus propios trabajos artísticos, la historia local y universal de las artes y la producción cultural en general.

Planifica y desarrolla actividades culturales extraescolares.

23

LINEAMIENTOS CURRICULARES - DISEÑO GRÁFICO

Grados 7 - 9

Es sensible, crítico y exigente frente a sus procesos comunicativos y técnicos.

Demuestra seguridad en sus propios juicios de valor y sensibilidad hacia el mundo gráfico al asumir una actitud crítica frente a éste, por ejemplo, frente a mensajes eficaces.

Muestra interés por conocer procesos de producción gráfica y visual en la historia y en otras culturas.

8

Guía de apreciación literaria

MANERAS DE ACERCARSE A LA OBRA

Por: Nicolás Martínez

Acercamiento al arte como juego y discusión

Quando dialogamos acerca de un tema o de un evento, o hablamos con otra persona acerca de algo que nos interesa, hacemos que el objeto de la discusión se ramifique y nos lleve a otros lugares, a otros tiempos, otros eventos y conceptos. En la literatura y el arte sucede algo parecido: un texto nos lleva a otros textos, así, la obra es un tejido que se multiplica y crea un entramado de muchas capas, texturas y colores. La lectura de una obra literaria, por ejemplo *Cien años de soledad*, puede generar que una escena como el ascenso al cielo de Remedios la Bella, propicie una discusión acerca del valor de la virginidad en una cultura machista, o que se hable sobre las creencias y supersticiones que explican la realidad a través de lo mágico, y esto, a su vez, nos puede llevar a hablar de leyendas populares como Curupira, Francisco el Hombre o La Llorona, y lo que nos conduce a investigar acerca de dichas leyendas, y encontrar, por ejemplo, que en Bogotá, en la Avenida Caracas, hoy en día, por la módica suma de \$ 8.000

se puede contactar al médico santo venezolano José Gregorio Hernández para que haga una intervención quirúrgica mientras el paciente duerme.

El conocimiento es así: no funciona de manera monolítica, estable, eterna e inmutable, sino como algo que crece, es decir, que vive. Roland Barthes, en su ensayo *De la obra al texto*, propone esa como una forma de entender la literatura y el lugar del lector en ella: leer un texto es ponerlo a dialogar, es discutir a partir de este, hacerlo decir cosas nuevas, que se extienda más allá de sus límites y que establezca relaciones con eventos históricos o con experiencias personales. Es así como, de una discusión, nació *Correspondences* de Patti Smith y el colectivo Soundwalk.

26

Esta propuesta nace de correspondencias, discusiones, conversaciones, cartas o correos en los que Patti Smith, el ícono femenino del punk en los años de 1970, que le dio al movimiento un carácter intelectual, y Stephan Crasneanski, fundador de Soundwalk collective, reflexionaron acerca de diferentes eventos como el asesinato de Pier Paolo Pasolini, el desastre nuclear de Chernobyl, los devastadores incendios forestales en Australia en 2020, y piezas cinematográficas como *Medea* de Pasolini y *Andrei Rublev* de Andrei Tarkovsky, entre otros.

El Arco y la Lira

Es por lo que, para acercar a los estudiantes de bachillerato a *Correspondencias*, más que profundizar acerca de sus referentes, es preciso partir de entender el arte como un espacio de discusión, en el que se yuxtaponen voces y discursos, y que nos invita a un juego semántico del cual hay que ser parte para que la obra hable.

El reto del maestro consiste entonces en hacer que el estudiante se aproxime a la comprensión de la labor que tiene el lector, espectador o receptor del lenguaje poético, o si se quiere, del lenguaje artístico. Octavio Paz, en su libro *El arco y la lira*, puntualmente en el ensayo *Poesía y poema*, propone una distinción entre el escritor que se relaciona con la palabra por medio de la prosa, por ejemplo, con el objetivo de transmitir un mensaje, y el poeta. Paz asemeja la labor del prosista con la palabra a la acción de quien construye con una piedra una escalera: somete la piedra a convertirse en algo útil y su éxito depende de que su condición de piedra se olvide y sirva para ser pisada, para bajar, para ascender. El prosista, asimismo, hace que la palabra diga aquello que él quiere decir y no otra cosa: su esfuerzo radica en hacerla unívoca, su lucha consiste en hacerla decir un único sentido. El poeta, en cambio, se parece al escultor que hace con la piedra una imagen que hace que quien se enfrente a ella, a la escultura, se encuentre con la piedra misma, con su materia, y su ser imagen no la reduce a un único sentido, sino

que sugiere múltiples sentidos, propone relaciones, va más allá de lo que la piedra es. El poeta nos llama la atención sobre la palabra en el poema, sobre su materialidad, su sonido, su apariencia, y también sobre los sentidos que evoca, las relaciones que propone, y claro, la imagen que construye en su articulación con las otras palabras del poema.

La anterior noción del lenguaje artístico y poético conlleva una noción de lector: el lector de poesía es necesariamente activo, pues no consume la palabra como medio que conduce a un significado, sino que se enfrenta a ella, se ve obligado a trabajarla y a hacerla hablar. Esta posición ante un texto podría promover en los estudiantes una fértil aproximación al arte y a la poesía.

28

Para que el maestro saque provecho de la actividad para acercar a sus estudiantes a Correspondencias, es importante suscitar el diálogo, la discusión, la lectura. Llamar la atención sobre los elementos de una imagen, el color, la disposición de los sujetos, si son grandes o pequeños, qué relación proponen; va a dar herramientas para que los estudiantes interpreten y entiendan cómo “jugar” con los textos. En cuanto a la palabra, el maestro puede servir de guía en la medida en que invite a los estudiantes a preguntarse sobre los diferentes significados que puede tener la palabra, y cómo puesta en contexto o relacionada con la imagen, ofrece nuevos sentidos. La materialidad de la palabra es una característica de gran utilidad en el ejercicio de lectura, puesto que

como suena y como se ve (si está resaltada, si está en mayúsculas, en qué lugar se encuentra, etc.) son aspectos formales que pueden dar nuevos sentidos o mayor expresividad al sentido que ha aparecido en la interpretación. Además, el ejercicio de interpretación posiblemente remita al lector a referentes culturales que pueden resultar desconocidos y que por lo tanto invitan a investigar, a ser lectores inquietos y a hacer que la obra dialogue.

Es así como el ejercicio de interpretar *Correspondencias* no necesariamente termine con la experiencia de la visita a la exposición, sino que podría generar una discusión a posteriori en clase, en la que las voces de los estudiantes —después de haber investigado acerca de los referentes y haber reflexionado acerca de la obra— hagan que la obra hable. Ante todo, debe dejar una concepción clara de lo que supone el ejercicio de leer, con el fin de que esta posición de lector activo ante una pieza se extrapole a la interpretación de obras de arte, poemas, cuentos y novelas.

9 Guía de apreciación MANERAS DE APROXIMARSE A LA OBRA DESDE LAS ARTES VISUALES

Por: Julián David Gutiérrez

Estimado maestro o maestra

Si está leyendo esto es porque ahora mismo tenemos en común varias cosas. En primer lugar, la pregunta, interés y aproximación a la exposición *Correspondences* presentada por Patti Smith y Soundwalk Collective; segundo, somos maestros —probablemente de artes—, que nos aproximamos a niños, niñas y jóvenes con la idea de propiciar la curiosidad, reflexión y sensibilidad por las imágenes. De ser así, esta carta probablemente es para usted.

Comienzo el texto de esta manera, pues a propósito de la exposición no habría otra forma de desarrollar una guía de apreciación, sino como una carta, un diálogo. En los próximos párrafos le propondré una serie de elementos que la exposición ha propiciado en mí, esperando que le sean útiles y que pueda hacer uso de estas breves reflexiones para acercar a sus estudiantes a la exposición.

Una obra multicanal

Hoy, permanentemente estamos consumiendo imágenes. El solo hecho de poseer o tener acceso a una pantalla nos permite ver miles de imágenes. Las buscamos, las recibimos, las enviamos, las producimos. Aún más para los niños, niñas y jóvenes de la actualidad, nativos digitales, les es propio un consumo rápido: actualizar, scrollear, googlear. La velocidad y la inmediatez se vuelven tendencia en el consumo de imágenes.

Esta condición, aunque podemos adjudicarle cualidades significativas, como la posibilidad de acceso, la multiplicidad de fuentes y la diversificación de la cultura visual, manifiesta dos retos

32 importantes a propósito de la exposición. El primero está en la posibilidad de detenerse a observar, contemplar y apreciar una imagen, sin buscar saltar inmediatamente a otra; y el segundo nos habla de disponer la mirada, la escucha y el cuerpo a otro tipo de imágenes.

Corresponder

“1. Relación de complementación, concordancia, equivalencia o simetría que existe o se establece entre dos o más cosas.

2. Comunicación entre personas mediante el intercambio de cartas”¹

1 <https://arteactual.ec/correspondencias-intercambio-artistico/#:~:text=Entendemos%20aqu%C3%AD%20la%20palabra%20%E2%80%9Ccorrespondencia,entre%20dos%20o%20m%C3%A1s%20cosas.>

Un incendio forestal, los pasillos de un museo de ciencias naturales, Medea, Pasolini, un actor que representa a Pasolini, una película de Tarkovsky. En un primer momento estas imágenes no parecen estar del todo conectadas más allá que por su encuentro en ese espacio. De entrada, la exposición nos pide que nosotros establezcamos las posibles relaciones y sentidos entre estas.

La idea y primera definición de *Correspondences* se vuelve clave para entender cómo, imágenes de diversos lugares de procedencia, temática y/o formato, coinciden en un espacio expositivo para producir nuevos significados en su encuentro. Las imágenes en esta exposición dialogan entre sí para establecer sentidos, concordancias, semejanzas, equivalencias o, por el contrario, dialogar desde la diferencia.

Esta naturaleza de las imágenes nos lleva a asumir otro de los retos que propone la exposición al ser abordada y explorada por nuestros estudiantes. Pues, tanto su forma narrativa como su discurso se distancian del audiovisual más popularizado y el que probablemente han consumido mayoritariamente, donde se sugiere y se lleva de la mano al espectador para leer y entender el relato, la historia y/o sus significados.

En la exposición, las imágenes piden ser interpretadas, involucrando al espectador para que las complete y dialogue con ellas. Así, en el proceso de correspondencia y apreciación el espectador

tendrá que, a partir de las imágenes que han retenido en su mente, sus gustos, referencias y recuerdos, producir y evocar nuevas imágenes que, a su vez, dialogarán con las que allí están.

Epistolar

Vale la pena remitirnos a la segunda definición de *Correspondences*, entendido como el ejercicio de intercambiar cartas, puesto que esta exposición aparece precisamente a partir de un ejercicio de intercambio de cartas entablado entre Patti Smith y Stephan Crasneaski, miembro fundador de Soundwalk Collective.

34

Vale la pena mencionar que la escritura de cartas comienza como un medio de comunicación y con el tiempo, su naturaleza ha ido cambiando, pues con la aparición de otros medios más rápidos, la escritura epistolar poco a poco ha ido transformándose en una práctica cada vez menos común; pero también cada vez más llamativa.

Entre la segunda mitad del siglo xx y la actualidad, particularmente desde las expresiones artísticas, la escritura de cartas se ha convertido en un espacio para la creación; desde la formulación de ideas conjuntas, el diálogo con otros y otras artistas; hasta el medio mismo de la carta como objeto artístico.

Consideremos movimientos y tendencias como el MailArt desarrollado durante la década de 1970; o bien los ejercicios de videocartas e intercambio de

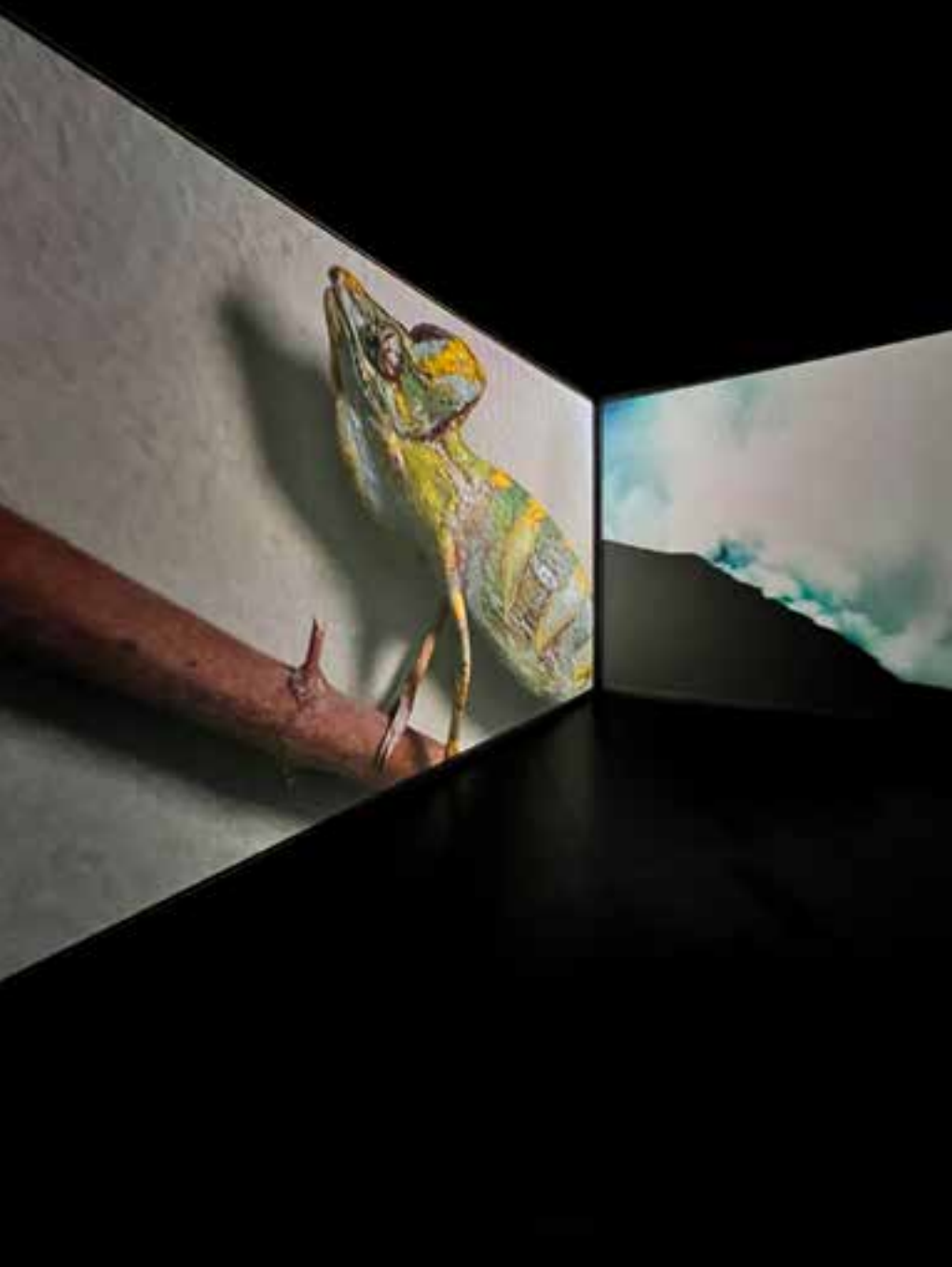
L'image muette parlait menaces,
parlait menaces
Parlait danger de mort.

material audiovisual. La aproximación de artistas al género epistolar abre nuevas posibilidades en términos de creación colectiva y de transformación de un medio de comunicación hacia un medio plástico de reflexión conjunta.

Otros con quienes corresponder

Antes de cerrar, vale la pena mencionar algunos otros artistas, obras y exposiciones con las cuales podría dialogar *Correspondencias*, desde la experiencia personal mencionaré a modo de lista algunos:

- Atlas Mnemosyne, Aby Warburg.
- 24 hours Psycho,
- Atlas, Gerard Richter
- As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, Jonas Mekas.
- Il Evangelo Secondo Mateo, Pasolini.
- Liminal 1998-2019, Clemencia Echeverri MAMU. 2019.
- Todas las cartas. Correspondencias filmicas. CCCB. 2012.

10 Actividad pedagógica literatura

UN MEME PARA SÍSIFO

Por: Nicolás Martínez

Primera sesión

Los objetivos de la primera sesión son construir una base y un referente para formular el ejercicio creativo, y hacer un primer acercamiento a la concepción de la interpretación como discusión.

1. Familiarizar a los estudiantes con el mito griego de Sísifo. El mito hace referencia al castigo al que fue sometido Sísifo en el Tártaro, que consistía en hacer rodar una piedra gigantesca cuesta arriba por una colina, pero en el momento en que estaba a punto de alcanzar la cima, la piedra estaba destinada a rodar hasta la base de la colina, así, Sísifo se veía obligado a reanudar su tarea eternamente.
2. Generar una discusión en clase en torno a las siguientes preguntas (los estudiantes deben tomar nota de los elementos que arroje la discusión grupal):
 - 2.1. ¿Cómo puede interpretarse este mito a la luz de como vivimos en la actualidad?
 - 2.2. ¿Cómo puede interpretarse este mito a la luz del concepto de trabajo?
 - 2.3. ¿Cómo puede interpretarse este mito a la luz del concepto de tiempo?

2.4. ¿Cómo puede interpretarse este mito a la luz del concepto de Estado y su relación con el individuo?

2.5. ¿Cómo puede interpretarse este mito a la luz del concepto de amor?

2.6. ¿Cómo puede interpretarse este mito a la luz de cómo el ser humano se relaciona con el planeta?

2.7. ¿Cómo puede interpretarse este mito a la luz de cómo el individuo se relaciona con el otro, es decir con la diferencia?

El maestro puede guiar el análisis grupal invitando a los estudiantes a preguntarse quién o qué sería Sísifo, la montaña y la piedra en cada uno de los casos.

38

3. Dividir a los estudiantes en grupos de tres o cuatro integrantes. Cada grupo debe tomar uno de los temas desde los que se abordó la lectura del mito en el punto 2). No es necesario que todos los temas queden asignados, incluso todos los grupos podrían escoger un mismo tema, lo que resulta más importante es que los estudiantes escojan el suyo para que se vean implicados y trabajen con interés.
4. Cada grupo va a asignar a cada uno de sus integrantes una de las siguientes responsabilidades: imagen, dicho popular, titular de noticia y fragmento de canción. Para la siguiente clase, los estudiantes de imagen deben traer en sus celulares cinco imágenes que por su color, textura, por la acción que sugiere,

la situación del sujeto o lo que implica el sujeto en sí, aludan a la interpretación que se hizo del mito de Sísifo en clase, a la luz del concepto que le correspondía a su grupo; cada uno de los estudiantes de dicho popular, titular noticia y fragmento canción, debe traer tres breves textos según les corresponda (los de dicho popular deben traer tres dichos, los de titular de noticia deben traer tres titulares sacados de periódicos o revistas y los de fragmento de canción deben traer tres versos o fragmentos de canciones, ojalá conocidas) que aludan a la interpretación que se hizo del mito de Sísifo en clase, a la luz del concepto que le correspondía a su grupo. Es importante que los estudiantes no se pongan de acuerdo sobre qué traer, sino que cada uno haga su tarea de forma independiente.

39

En caso de que haya uno o más grupos de tres, un estudiante debe quedar con la tarea de buscar imágenes que se refieran al mito y los otros dos deben traer los textos.

Segunda sesión

El objetivo de esta sesión es pasar a la parte creativa y hacer que el estudiante tome un rol activo en la interpretación del mito.

1. En la segunda clase, con la tarea indicada en la primera sesión ya realizada, cada grupo (integrado por un estudiante que trajo imágenes y los otros

que trajeron textos) debe trabajar, con alguna aplicación para crear memes, en la creación de tres memes: en cada meme deben integrar una de las imágenes con uno de los entregables textuales.

2. Los grupos deben presentar sus memes sin explicarlos, y el profesor debe suscitar una nueva discusión en torno a las interpretaciones que pueden surgir a partir de cada uno de los memes. Aquí el profesor puede extenderse para que surjan múltiples lecturas y se enriquezca la discusión.
3. Para cerrar la actividad, debe hacerse una reflexión acerca de la forma en que se construyó sentido, es decir, a partir de la incertidumbre y amplitud de sentido que ofrecían los memes, pero también con base en la labor de interpretación que hicieron los estudiantes como lectores.

40

Tercera sesión

Se sugiere dedicar una sesión posterior a la exposición de *Correspondencias*, en la que se recojan impresiones de los estudiantes, se ponga sobre la mesa lo que investigaron acerca de los referentes que dialogan en la obra y así se llegue a la construcción de un espacio de discusión e interpretación de la obra.

Two like words I digged from
each a gold coin. The iron
Silen and yet the sound of
of memory (cross my arm, do
me? I almost dream on
spirits, a fast run in the
young go, but feel the cold
the tick whole strength of feel
you it cannot, wise it take
I have no bed, some from
and far across an estate
than out of a man's back and forth
(and then) out of gold by
K.P. The taking of gold is a
a leave from I can feel
the current source of my
the human spring what I
I can another way I am a
of Mathew, it is happening
deceiving by a nest, all sea
drows, and rubs the use to
do the woman's, how when
of gold dropped from my
Haggard the dumb into the
we both are sent, like we
the better one song, Si ya
Two is a woman of my
a place of gold, that I
as a child, they are all
you doing? How we best
for you, and yet it went
three, I threaten
I was born, it is
of it was in my
hope of us, so
and make it flesh

Escribir con imágenes: propuesta de actividad para realizar en el aula

Una de las mejores posibilidades a la hora de poner en diálogo a los estudiantes con esta exposición es comenzar por la contextualización de Patti Smith como ícono y artista, y desde allí ir desplegando diversas preguntas y posibles asociaciones que los y las estudiantes puedan hacer.

Iniciar por la obra musical de la artista permitirá sensibilizarles, situándoles en un contexto que les es habitual por su cercanía con la música, pero que puede llegar a ser desconocido. A modo de propuesta, algunas de las canciones con las cuales comenzar pueden ser: *Dancing Barefoot*, *People Have the Power*, o *Radio Ethiopia*.

Este primer ejercicio de escucha le dará a los y las estudiantes una idea inicial que asociarán a sonidos y música que ya conozcan. Aquí es importante recoger las ideas y las impresiones generadas en ese encuentro, algunas preguntas que pueden propiciar el diálogo son ¿A qué música o artistas que conocemos se parece esto? ¿Qué nos llama la atención de esta música? ¿Cuándo pudo ser realizada esta canción? ¿De qué podrá estar hablando?

Posteriormente, con cualquiera de estas canciones es posible aprovechar algunos segmentos de letras y proponer a los y las estudiantes un primer ejercicio de escritura y descripción de imágenes. De tal manera, lea a un segmento de la letra traducida y pídale que se imaginen y escriban de forma descriptiva una imagen que sintetizaría el segmento de letra escogido. Esta descripción deberá ser lo más detallada posible, permitiendo que encuentren y pongan en palabras su imaginario visual; una vez terminado, permita a los estudiantes leer y compartir algunas de sus imágenes.

En seguida, el maestro compartirá un grupo de imágenes y descripciones previamente escritas y escogidas por él. Aquí, se sugiere tener imágenes de diferente índole (fotografía, pintura, imágenes de actualidad, entre otras) e incluir imágenes asociadas a algunos de los temas de la exposición: un frame de Medea de Pasolini, un incendio forestal, las ruinas de Chernobyl. Cree un pequeño banco de imágenes que se podrán utilizar a lo largo del ejercicio. Si son descripciones, al escribir procure ser lo más detallado posible, sin incluir contexto de las imágenes sino únicamente descripción. Puede también imprimir imágenes y escribir la descripción el reverso.

En este punto haremos uso de las estrategias de montaje cinematográfico, remitiéndonos al cine ruso de principio del siglo XX. Particularmente a las teorías de montaje de Sergei Eisenstein y el efecto Kuleshov. En este ejercicio se nos plantea que el

sentido de una imagen se transforma a partir de las imágenes previas o posteriores a esta, creando relaciones y significados según la secuencia de imágenes.

De esta manera, tome dos de las descripciones o impresiones previamente escogidas por el maestro, muéstreles o léalas a los estudiantes una después de la otra, creando una secuencia. Luego, pregunte por las lecturas y significados que los alumnos le dan a esa secuencia. Repita el ejercicio manteniendo una de las primeras imágenes y cambiando otra, nuevamente indague sobre los significados, señalando los cambios a partir de la nueva imagen.

Finalmente, tome algunas de las descripciones de los y las estudiantes, inclúyalas dentro de la secuencia o cree una nueva secuencia con estas. Pida a los estudiantes que hagan lo mismo, escogiendo entre las imágenes de sus compañeros, la imagen propia y/o las imágenes propuestas por el maestro. Una vez realizadas, pida que compartan las secuencias, permitiendo que otros y otras comenten el significado o lectura que le dan a la secuencia propuesta, para que luego quién propuso la secuencia explique el sentido o interpretación que buscaba.

La intención de este ejercicio es propiciar en los y las estudiantes habilidades de asociación y lectura de imágenes, lo que permitirá en la exposición un ejercicio de lectura más consciente y la posibilidad de interpretación activa por parte de los y las estudiantes.

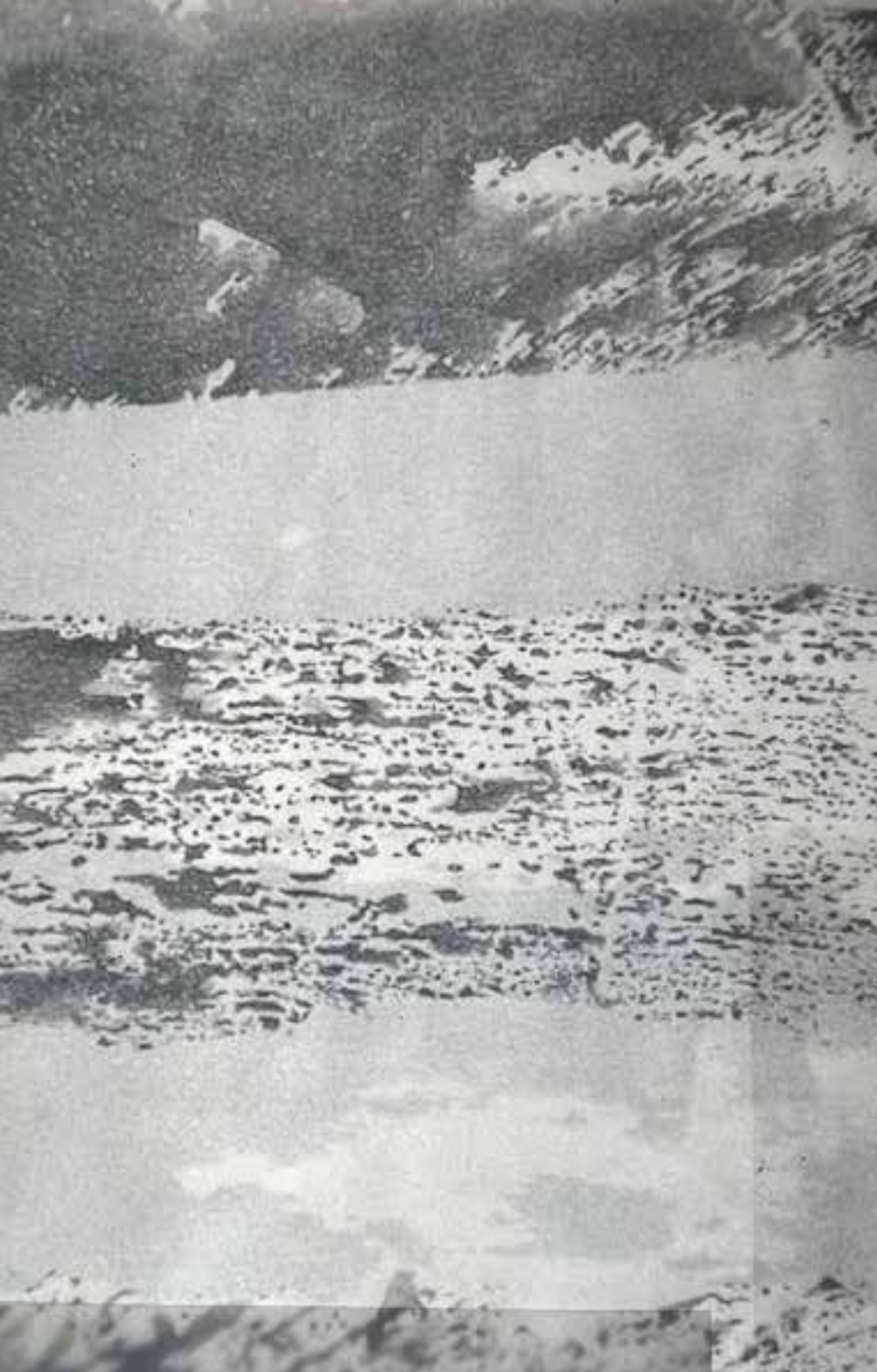

12 REFERENCIAS

Querido docente, usted podrá encontrar a continuación el link con información adicional sobre Patti Smith:

<https://mcultura.sharepoint.com/sites/TeatroColon.Site/MEDIACIN/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTeatroColon%2ESite%2FMEDIACIN%2F2023%2FCNA%20ESCOLAR%2FReferentes%20Patty%20Smith&p=true&ga=1>

MINISTRO DE CULTURA

Juan David Correa

SECRETARIO GENERAL

Fernando Augusto Medina Gutiérrez

DIRECTOR DE PATRIMONIO (E)

Carlos Amézquita

DIRECTORA DE ARTES

Ángela Marcela Beltrán Pinzón

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES DELIA ZAPATA OLIVELLA

CURADOR DE PROGRAMACIÓN

Iván Benavides

ASESORA DE DIRECCIÓN

Helena Carvajal Chaves

DIRECTOR TÉCNICO

Rafael Vega

ASESORA DE PROGRAMACIÓN

María Clara Espinel

PRODUCTORA GENERAL

Vanessa Adatto Mandowsky

SECRETARIA EJECUTIVA

Jessaira Uribe

ABOGADA

Carolina Vígoya Valencia

ENLACE DE CALIDAD

Y PLANEACIÓN

Luisa Fernanda Moya Arias

ASESORA DE

COMUNICACIONES Y PRENSA

Carolina Martínez Peña

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DE COMUNICACIONES

Yinari Arias

PERIODISTAS

Camila Eslava

Camila Burbano Babativa

Tatiana Lizarazo

ESTRATEGIA DIGITAL

Juan José Pérez

WEB MASTER

Angie Morales Maury

DISEÑADORAS GRÁFICAS

Eva Giraldo Hoyos

Laura López Garcés

Leonardo Ochica Salamanca

REALIZADORES

AUDIOVISUALES

Cristian Camilo Perilla

Ramiro Múnera

FOTÓGRAFA

Mariana Reyes Serrano

MEDIACIÓN Y FORMACIÓN

DE PÚBLICOS

Sara Luengas Castillo

LÍDERES DE MEDIACIÓN

Eliza Arias

Candelaria Torres

Lorena Moros Martínez

MEDIADORAS

Ana Gabriela Torres

María Alejandra López

APOYO ADMINISTRATIVO

Eryen Korath Ortiz

COORDINADORA DE

PROYECTOS ESPECIALES

PROGRAMACIÓN

Salomé Olarte

PROFESIONAL EN

PROGRAMACIÓN

Tomás Gamboa

ASISTENTE DE

PROGRAMACIÓN

Geraldine Cuellar

ASESORA EN MERCADEO

ESTRATÉGICO

Sandra Milena Tovar Rodríguez

ASISTENTE DE MERCADEO

Y ALQUILERES

Luisa Fernanda Rangel Pulido

JEFE DE SALAS

José Pacheco

APOYO DE SALAS

Carlos Santana

COORDINADOR TÉCNICO

Gustavo Serrato Navas

LUMINOTÉCNICOS

Leonardo Murcia Buitrago

Édgar Eduardo Felacio

Andrés Camilo Duarte

Efraín Parra Mancipe

Erick Stanly

INGENIEROS DE SONIDO

Julián Andrés Daza

Andrea Quintero Castro

Carlos Casallas 'Copete'

Marcela Mejía

TRAMOYISTAS

Jorge Enrique Forero

Héctor Hernando González

Fernando Castellanos

Orlando Valero

Jhon Jairo Rodríguez

UTILERO

Andrés Bernardo Arias

AUXILIAR DE ESCENARIO

Nicolás Bernal Puentes

VESTUARISTA

Jazmin Rincón Torres

JEFE DE TALLER DE

ESCENOGRAFÍA

Carlos Arturo Ríos

INGENIERO ELECTRÓNICO

Diego Fonseca

PRODUCTORA DE CAMPO

Laura Paola Rojas

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

Manuel Gutiérrez

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

TÉCNICA

Nicolás Torres Agudelo

AUXILIAR TÉCNICO

Alberto Cobaleta

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD

Luis Eduardo Torres

TAQUILLA

César Augusto Cruz

GESTIÓN DOCUMENTAL

Tatiana González

Liliana Salamanca

Paola Pérez

ENFERMERO

Alejandro González Rincón

Más información sobre actividades pedagógicas y de mediación:

Candelaria Gabriel Torres mtorresc@mincultura.gov.co