
“El sometimiento a ‘observación’ prolonga naturalmente una justicia invadida por los métodos disciplinarios y los procedimientos de examen. ¿Puede extrañar que la prisión celular con sus cronologías ritmadas, su trabajo obligatorio, sus instancias de vigilancia y de notación, con sus maestros de normalidad, que relevan y multiplican las funciones del juez, se haya convertido en el instrumento moderno de la penalidad? ¿Puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, todos los cuales se asemejan a las prisiones?”

—Michel Foucault, *Vigilar y Castigar*

“Quiero llegar a poder decir, con toda sencillez, sin afectación, que los dos grandes puntos de inflexión de mi vida fueron cuando mi padre me mandó a Oxford y cuando la sociedad me mandó a la cárcel. No diré que sea lo mejor que me podría haber ocurrido, porque esa frase sabría a amargura excesiva conmigo mismo. Preferiría decir, o que se dijera de mí, que fui tan hijo de mi época que en mi perversión [perversity], y por esa perversión, convertí las cosas buenas de mi vida en mal, y las cosas malas de mi vida en bien.”

—Oscar Wilde, *De Profundis*

TALLER DE ARTE Y CÁRCELES

De la universidad a la cárcel, de la cárcel a la universidad, la universidad como cárcel, la cárcel como universidad, una experiencia de semejanza, similitud y marcadas diferencias. A partir de la colaboración de estudiantes y docentes se hacen actividades e intervenciones con diferentes actores en espacios de reclusión. Se busca entrar en diálogo y visibilizar situaciones de la vida carcelaria, contribuir al mejoramiento de las condiciones de existencia, dar opciones educativas, contribuir a la protección de los derechos y desde lo humano ampliar la percepción que se tiene de las personas privadas de la libertad. Los medios destacados para difundir los contenidos son los del arte, la comunicación y la cultura.

CÓMO SERÁN LAS CLASES

El curso tiene una sesión a la semana y, luego de una reunión inicial en la universidad, el salón de clase es la Cárcel Distrital. Iremos a ese centro de reclusión para servir en la biblioteca pública y en el Aula Universidades a grupos de personas privadas de la libertad con intereses varios por el arte, la cultura y la comunicación. Más adelante haremos visitas al Establecimiento Carcelario La Modelo para acompañar servicios que ya estamos haciendo allá con otro grupo de personas. Entre los proyectos del curso están:

> Apoyo en el diálogo y en la producción de los proyectos de creación de las personas privadas de la libertad y de los ejercicios de la clase.

> Producción de la Fotonovela #5 con el tema de cómo es una biblioteca en una cárcel.

> Trabajo en con la página y el archivo de La 40: arte y justicia.

> Búsqueda de recursos económico por vía de becas, donaciones y ventas en la universidad.

> Colaboración con los pilotos cursos para un programa de estudios, cursos y actividades de arte y cultura en establecimientos de reclusión.

> Posibilidad de hacer un trabajo libre final relacionado con el curso.

La entrada a la Cárcel Distrital es a las 8 de la mañana y nuestro punto de encuentro para llegar allá será en La Pola a las 7:30 am para salir de ahí en taxi (al que le quede más fácil llegar allá, llega allá). La salida de la cárcel es aproximadamente al medio día y luego de la actividad de encuentro se hace una reunión entre el curso para ver lo que pasó y lo que hay por hacer.

EJERCICIO PROPIO

Cada persona del curso, a solas o en grupo, además de participar en los ejercicios y actividades de la clase, puede hacer un ejercicio propio para ser mostrado públicamente en la página del curso y adaptado para ser mostrado o repartido en la Cárcel Distrital. Los ejercicios propios pueden ser de muchos tipos: reflexiones críticas, investigaciones jurídicas, ensayos, reseñas de obras artísticas, literarias o películas; audiovisuales, dibujos, pinturas, un cómic, un podcast, un fanzine, etcétera. Ese ejercicio propio de índole personal o colectiva debe ser capaz de hacer cruces entre la imaginación y el cruce de arte y cárceles.

PÁGINA DEL CURSO

La iniciativa La 40: arte y justicia de la Universidad de los Andes cuenta con una página pública en constante contrucción que es también el archivo de la clase, de sus lecturas, contenidos, ejercicios, charlas con personas invitadas y ejercicios propios. La página que archiva la memoria del trabajo en los espacios donde han tenido lugar las clases en estos años, el Establecimiento Carcelario La Modelo y la Cárcel Distrital:

<https://la40.co/>

ASISTENCIA, NOTAS Y RETROALIMENTACIÓN

La asistencia a la cárcel NO es obligatoria y para las personas que manifiesten no poder ir, habrá actividades suplementarias.

El curso contará con varios ejercicios que serán propuestos durante el semestre. Los ejercicios, por lo general, son públicos, se publican en la página del curso y cada persona registra su entrega en el excel de notas del curso una vez culmina o se recibe el ejercicio. Los ejercicios serán calificados de acuerdo a las rúbricas para textos y rúbricas para otro tipo de producción que acompañan este programa. Las notas son así:

No existe: 0

Existe: 2.0

Asiste: 3

Insiste: 4

Una persona que haya hecho y/o entregado todos los ejercicios a tiempo tendrá, entonces, una nota de 4 asegurada.

Habrà una carpeta para ENTREGA TARDE donde lo entregado se califica sobre 4.

El lugar de entrega de los ejercicios será en BLOQUE NEÓN > Actividades.

El punto restante para alcanzar una cifra de cinco (5) corresponde a una evaluación final que considera lo hecho en el curso, la participación en la clase y la opción del proyecto personal hecho en el taller.

En resumen:

Ejercicios 0 a 4

Lo hecho, la participación y, la el proyecto personal: 0 a 1

Total FINAL: 0 a 5

CRONOGRAMA TENTATIVO POR SEMANAS

- > Clase jueves 23 de enero
Presentación del curso + Iniciación al diseño
- > Clase jueves 29 de enero > Introducción a pautas de la Biblioteca de la Cárcel Distrital.
- > Clase jueves 6 de febrero: Cárcel Distrital
- > Clase jueves 13 de febrero: Cárcel Distrital
- > Clase jueves 20 de febrero: Cárcel Distrital
- > Clase jueves 27 de febrero: Cárcel Distrital
- > Clase jueves 6 de marzo: Cárcel Distrital
- > Clase jueves 13 de marzo: Cárcel Distrital
- RECESO > Lunes 17 al 22 de marzo
- > Jueves 27 de marzo: Cárcel Distrital

> Clase jueves 3 de abril: Cárcel Distrital

> Clase jueves 10 de abril: Cárcel Distrital

RECESO > Semana Santa

> Clase jueves 24 de abril: Cárcel Distrital

DÍA DEL TRABAJO > NO SE TRABAJA

> Clase jueves 8 de mayo: Cárcel Distrital

> Clase jueves 15 de mayo: Cárcel Distrital

> Clase jueves 22 de mayo: Cárcel Distrital

> Entrega de cierre del curso 26 al 31 de mayo

ARCHIVO DE NOTAS Y COMUNICACIÓN

El curso usará la plataforma GMAIL como espacio de archivo de la plantilla de notas. El enlace a la página será compartido por el profesor.

El curso contará con un grupo de WhatsApp como espacio de clase para compartir recomendaciones, iniciar diálogos y hacer preguntas de índole práctico o filosófico (“¿Quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos?”, “¡Me amañé aquí en la cárcel! Por fa, avisen que no llego a la casa...”)

Lucas Ospina > luospina@uniandes.edu.co
3118125197

NOTA: 2

> EXISTE

INCOMPLETO

- El ejercicio fue presentado a tiempo, pero está incompleto.
- No se cumplieron algunas de las pautas o instrucciones establecidas.

DESCUIDO

- El trabajo parece apresurado y da la impresión de no haberse basado en un boceto o concepto previo.
- La ejecución es descuidada, desordenada o maltratada, y no parece diseñada para ser preservada o necesita de un trabajo adicional para servir con el propósito encomendado.
- Se percibe como un intento de completar la tarea rápidamente, sin mostrar avances significativos en el servicio propuesto, técnica o intención.

CLICHÉ

- El ejercicio recurre a un género establecido y se asemeja a un estereotipo.
- La ejecución no supera los lugares comunes y carece de elementos novedosos, personales o distintivos.
- El resultado es derivativo, conduciendo a interpretaciones simples, predecibles y poco originales.

NOTA: 3

> ASISTE

COMPLETO

- El ejercicio fue presentado a tiempo, está completo y cumple con la mayoría de las instrucciones propuestas.

CONTEMPLACIÓN

- El trabajo refleja un proceso de reflexión, autocorrección y ejecución cuidadosa.
- Da la impresión de haber sido elaborado a partir de un boceto o concepto previo, con gestos claros propios del lenguaje formal del medio.
- Demuestra destreza en algunas partes y un tiempo bien empleado en su desarrollo.
- La presentación es ordenada y podría ser preservada, exhibida fuera del contexto de la clase y cumple con el servicio encomendado.

SINGULARIDAD

- El ejercicio genera interés en una o varias áreas debido a gestos, ejecuciones o efectos logrados.
- Aunque puede hacer alusiones a géneros establecidos, lo hace como un homenaje auténtico y con un enfoque personal que logra cierta originalidad.
- Puede haber inconsistencias en la ejecución, pero no afectan significativamente la continuidad entre forma y contenido.

NOTA: 4

> INSISTE

COMPLETO

- El ejercicio fue presentado a tiempo, está completo y cumple plenamente con las instrucciones propuestas.

CONCENTRACIÓN

- El trabajo refleja un proceso profundo de contemplación, autocorrección y ejecución reiterada.
- Presenta una ejecución fluida y coherente dentro del lenguaje formal del medio.
- Demuestra destreza técnica en casi todas sus partes y un tiempo bien invertido en su elaboración.
- La presentación es impecable y merece ser destacada y exhibida más allá del contexto académico o cumple cuidadosamente con el servicio o el propósito encomendado.

JUEGO

- El ejercicio genera interés en la mayoría de sus aspectos gracias a gestos, ejecuciones y efectos técnicos o conceptuales bien logrados.
- Logra expresar singularidad a través de técnicas, emociones o juegos conceptuales, manteniendo una continuidad entre forma y contenido en casi toda la obra.
- Los errores o elementos discordantes son interpretados como oportunidades de aprendizaje o como gestos de experimentación y exploración artística, enriqueciendo el resultado final.

calificación	2 (El texto llegó, existe)	3 (El texto llegó, asiste)	4 (El texto llegó, insiste)
título	3.a El texto no tiene título, o si lo tiene es una titulación general que no interpela al contenido.	4.a El texto tiene un título que tiende a lo general, algo sugiere pero está atado a lo descriptivo y explícito.	5.a El texto tiene un título provocador, sugerente, llamativo: resume, prolonga o interpela los contenidos. a leer.
contenido idea principal y generales	3.b La idea que plantea el texto es general, el enfoque es genérico, su tema es obvio, plano y sin matices, más que un análisis parece un resumen o reseña copiada y pegada de una página de internet (¿será posible?). El texto, más que hacer pensar, repite un conjunto de frases predecible.	4.b El texto se centra en una idea singular, es claro que tiene algo que decir pero la forma cómo lo dice todavía no está lograda en su totalidad.	5.b El texto se centra en una idea singular y la desarrolla de forma cuidada, precisa, poética y/o analítica...
la redacción y la ortografía (perdón, redacción y ortografía)	3.c La redacción es descuidada, no hila frase con frase. El texto tiene errores notorios de ortografía y puntuación, fallas que muestran un desdén por la escritura y son prueba de que el escritor no relevó lo que escribió. Hay un amplio margen de acción para editar y mejorar lo escrito (basta con tomar una frase y volverla a redactar para darse cuenta de esto). El texto muestra que el estudiante no adoptó un plan de escritura antes de dar inicio a la redacción. Es evidente que el documento fue hecho a la ligera. Otra opción para un 3 es que el texto esté bien escrito pero... > ver 3.a + b + d + e	4.c El texto construye oraciones de manera adecuada, pasa de una a otra de forma coherente pero por momentos se desvía, divaga, repite cosas que ya dijo. La ortografía es aceptable, hay uno que otro error, pero nada que no pueda corregir el más básico corrector de ortografía; más que corrección de estilo, el texto necesita de edición.	5.c El texto construye las oraciones de manera adecuada y pasa de una a otra de manera coherente. En su estructura, en su puntuación, hay ritmo: alguien que lo lea en voz alta podrá respirar al ritmo de su inteligencia. En la escritura brillan las ideas expuestas: carece de errores de redacción y puntuación notorios. La limpieza formal es prueba de escritura y reescritura, el escritor ha releído su texto y este interés se trasmite al lector, interno o externo a la clase, que siente el placer que causa una provocación inteligente.
opinión argumentación	3.d El escritor opina, dice que algo le gustó o no le gustó pero su argumentación es nula, débil y/o predecible, adjetiva pero no da razones —más allá de la moral y opinión común instituida— para esa adjetivación (si en el texto se habla de un artista que se corta una oreja, el estudiante dice que eso está mal, o que está loco, pero hace poco o nada por ver la naturaleza compleja de esa acción o del mito que se ha construido alrededor de esa historia).	4.e <i>A favor:</i> El escritor opina, dice que algo le gustó o no le gustó, su argumentación tiene algo de elaboración, puede estar cifrada por algún código instituido (una religión, una fobia, un temor) pero construye un sistema de relaciones coherente (aunque no sea convincente). Se puede no estar de acuerdo con lo que dice, pero hay un acuerdo básico en la forma cómo lo dice. <i>En contra:</i> El texto acomoda algunos aspectos del material a analizar para que le sirvan de respaldo a lo que quiere decir, pero en esta labor de edición omite información que resulta opuesta o contradictoria a lo que quiere plantear, esto es una falta grave de diagnóstico, un error hábil (es como decir que Superman es invencible pero, en aras de hacerlo superpoderoso, omitir su punto débil: la criptonita).	5.d El texto tiene algo que decir y sabe cómo decirlo. Resultaría un ejercicio vano tratar de separar la forma de su contenido: la forma es el contenido. Hay un esfuerzo evidente del escritor por investigar sobre el material del que va a hablar y darle un giro. Es claro que hay consultas de información y análisis adicionales durante la escritura, o una experiencia previa bien diagnosticada. El texto es un mapa de relaciones complejo, una cajita de música cargada de cuestionamientos, una pequeña bomba de interrogantes.
interpretación y expresión	3.e Hay indicios básicos sobre lo que se quiere decir, pero a falta de detalles, o de giros en la interpretación, son pocos los elementos que muestran que el estudiante se concentró, hay sí un afán notorio por llegar a una conclusión que apoyada en un juicio moral solucione y le de fin a la “tarea” (y así pasar el curso, así sea con un 3). El texto carece de una voz definida o de un tono capaz de interesar al lector.	4.f El texto muestra que el escritor se concentró, por ejemplo, interpreta el material a analizar a partir de la mención de uno o varios detalles evidentes y los intercala con observaciones propias. El estudiante hace un análisis, es capaz de contrastar los contenidos del material con uno o varios elementos de una realidad concreta. El cierre del texto refuerza el desarrollo y lo hace con una frase concluyente o con una interrogación provocadora que deja un final abierto para la interpretación. Hay una voz y un tono en construcción...	5.e El texto muestra que el escritor se concentró, por ejemplo, menciona uno o varios detalles significativos que están en concordancia con observaciones propias. Los detalles están bien contextualizados, alguien que no esté al tanto del material a analizar comprende el por qué de la mención o puede inferir ciertos aspectos por la espacialización y los datos aportados. El cierre de cada frase o párrafo y el cierre general del texto refuerzan el desarrollo y lo hacen con una frase concluyente o con una interrogación provocadora que deja finales abiertos para la interpretación. El escritor no solo es crítico con el mundo, es auto-crítico y esta incesante dualidad se extiende a un uso consciente del lenguaje. El texto piensa y hace pensar.

R.G. a • Escriba rápido lo primero que le venga a la mente. Piense en eso, sea curioso, explore el motivo de su interés a partir del texto que va a escribir.

R.G. b • Se recomienda tomar notas, o hacer breves anotaciones, mientras se lee o se observa el material a analizar, esta es una forma de subrayar la opinión de otros dentro del texto propio. También se puede articular el texto con otros materiales, otras lecturas, obras, situaciones políticas y sociales, del pasado y de la actualidad, personales o colectivas, que sirvan para establecer un contrapunto

R.G. c • Antes o durante la escritura de los textos conviene leer sobre la lectura, el autor o el material a interpretar: una suerte de pesquisa, usualmente vía internet, y debidamente referenciada, que permita articular la opinión de otros dentro del texto propio. También se puede articular el texto con otros materiales, otras lecturas, obras, situaciones políticas y sociales, del pasado y de la actualidad, personales o colectivas, que sirvan para establecer un contrapunto

de varias interpretaciones sobre un mismo problema.

R.G. d • El método de exposición, por su brevedad (entre 150 y 400 palabras), no desconoce las formas narrativas tradicionales de lo académico (el informe, la reseña, el resumen) pero para lograr en tan breve espacio un diálogo activo con el lector busca juegos literarios más transversales: los textos pueden tener un carácter afín al aforismo, la memoria, el cuento, la sátira, la parodia, la fábula o incluso, y con el riesgo y dificultad que conlleva, pueden tener algo —o mucho— de poesía (sin que su forma sea obvia, melosa o evidente). Las ideas vienen en todo tipo de colores y sabores: no tenga un solo estilo, tenga varios estilos (cambie de estilo de un texto a otro).

R.G. e • La calificación para los textos que brillan por su ausencia es de 1. Los textos que no superen las 150 palabras recibirán una calificación de 1. Los

textos que superen las 400 palabras quedarán inhabilitados para obtener una calificación de 5.

Sobre el uso de herramientas de "Inteligencia Artificial"

En diversas etapas del proceso de creación de textos es usual el empleo de herramientas de "Inteligencia Artificial" (algunos lingüistas, como Noam Chomsky, prefieren referirse a estos sistemas como "plagiadores de alta tecnología"). En las fases iniciales como en las posteriores a la escritura del cuerpo principal del texto, es permisible la intervención editorial de herramientas de alta tecnología para mejorar y poner a prueba lo escrito.

Es en la fase intermedia es donde NO se deben utilizar estas herramientas; en este momento se

contempla la posibilidad de estar solo con la escritura, las ideas y el propio proceso de organización. Atreverse a reflexionar antes de buscar un resultado inmediato, tener el coraje de sumergirse en la escritura y en la introspección. Los sistemas "plagiadores de alta tecnología pueden generar textos críticos basados en otros textos críticos ya escritos y, al seguir caminos de pensamiento predefinidos, reproducen estereotipos, omiten fuentes y eliminan el rastro y origen de muchos de los contenidos que utilizan. Aunque estos textos parecen juiciosos, carecen de caprichos, detalles, giros, píruetas, delirios, humores, saltos al vacío, narraciones menores, juegos argumentativos y relaciones intrigantes con citas de otras lecturas de diversas naturalezas. Además, carecen de las horas de vuelo de la experiencia vital de la persona que los escribe y, aunque existen, no cumplen con las pautas de asistencia o insistencia que plantea esta plantilla.