

MANIFESTACIONES ARTISTICO-CULTURALES PRESENTES EN EL IMAGINARIO DE GRUPOS SOCIALES VULNERABLES

Graciela Grillo – Marcela Hacchler
Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Bellas Artes

Resumen

El presente trabajo *Manifestaciones artístico-culturales presentes en grupos sociales vulnerables* se enmarca en el Proyecto B 250 *Arte e Inclusión Social. Nuevos paradigmas* de la FBA-UNLP, entendiendo el arte como campo de conocimiento é integrador social de los nuevos paradigmas emergentes.

Sostenemos que todo individuo, tanto ser social, que vive y se desarrolla en una sociedad y que construye su identidad y sus valores con un sentido de pertenencia, tiene el derecho de acceder al arte como manifestación socio-cultural ó tal el caso del presente trabajo, como manifestación artística de un grupo social que se expresa, lo representa y redefine como una cultura dentro de otra más amplia, independientemente de su aptitud u origen.

Valoramos aquellas políticas de transformación social para revertir la exclusión, a partir de programas de integración artística, educativa y de acción comunitaria, para propiciar a través de las diferentes prácticas artísticas, un espacio de indagación pedagógico de aquellas manifestaciones que emergen con gran dinamismo en poblaciones vulnerables.

Analizaremos desde experiencias de campo la apropiación de imágenes que nos proponen como un lenguaje propio, recurrente y referencial equivalente a la propia palabra.

Palabras Clave: Apropiación/Arte/Inclusión

Nuestro trabajo se encuadra en el proyecto 11 B250 Arte e Inclusión Social. Nuevos paradigmas, dentro del Programa de Incentivos, de la Facultad de Bellas Artes (FBA), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dirigido por la Licenciada Verónica Dillon y co dirigido por Licenciada Graciela Grillo.

El proyecto pretende profundizar el campo de investigación, acción, contenidos y metodologías, desarrolladas en proyectos anteriores que son tributarios del actual, 11 B148 “El taller de arte en ámbitos no formales”, y del 11- B 203 Arte, comunicación/integración Nuevos paradigmas de la práctica docente en ámbitos no convencionales. Aportes para la formación de recursos humanos, perteneciente al Programa de Incentivos de la Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

En ellos, investigamos prácticas didácticas y pedagógicas en el campo del arte y la educación artística, en la escena pública provincial y universitaria argentina y tiene la intención de recuperar y reconstruir identidades en poblaciones con alto grado de vulnerabilidad.

Los estudios realizados surgen en torno a la Convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes Ley 13.298 de la Promoción y Protección integral de los Derechos de todos los niños de la Provincia de Buenos Aires y su puesta en funcionamiento, cuya aprobación había derogado el decreto Ley 10.067 de Patronato; y otros vinculados a conceptos sobre el arte y la educación artística con los que adherimos los distintos docentes que pertenecemos a dichos programas y proyectos de investigación y acción.

En consecuencia nos proponemos abordar las diferentes problemáticas dentro de las prácticas artístico pedagógicas, que permitan a niños y jóvenes modificar su actual status jurídico, ajustadas a sus reales intereses y no surgidas de una mirada ajena y arbitraria, ubicando al niño como sujeto de derecho y portador de su propia palabra, en

contraposición al viejo paradigma, que propicia en diferentes organismos del estado, hábitos y conductas jurídicas institucionales arraigadas desde el patronato de menores.

Actualmente, perdura o se sostiene la idea de que el arte es producto de un talento innato y privilegiado, viendo al artista como genio creador. Ideas sustentadas por una sociedad con prácticas didácticas y enseñanza academicista.

Como investigadores hemos desarrollado prácticas artísticas interdisciplinarias, para dinamizar los procedimientos plástico-visuales con rutinas de sensibilización corporal y con el propósito de recuperar la memoria social y construir identidad.

Hemos tomado en cuenta que los sujetos que han sido invisibilizados y formados en medios socialmente desfavorables, también han sido excluidos de los circuitos culturales, intelectuales y artísticos de la cultura dominante, que justifica el fracaso social y escolar, responsabilizándolos de aquellos logros no alcanzados, legitimando sus argumentos y desacreditando al pobre como persona. Así lo demoniza y considera portador de cara. Esta falta de políticas integradoras propicia la intolerancia, la exclusión y la incitación a la violencia, como sociedad excluyente incapaz de proyectar un futuro justo y posible para todos.

El nuevo paradigma acepta las diferencias, la pluralidad de ideas y postula el igualitarismo en la diversidad, a partir del cual el joven debe ser considerado como sujeto de derechos que requiere la satisfacción integral y simultánea de los mismos, desde diferentes lugares.

La metodología de trabajo que llevamos adelante en las experiencias de campo, se sustenta en el lenguaje plástico visual como campo de conocimiento y estrategia de comunicación y expresión para la creación de poéticas visuales reales o ficticias. Dando así cuenta de sus historias previas y de las que habitan en el contexto de encierro.

La producción plástica y el proceso de realización de los participantes del taller conllevan dificultades y obstáculos a la hora de implementar la secuenciación de contenidos por razones externas al proyecto de investigación, ligadas o dependientes, de la institución a la que pertenecen. La rutina institucional, la desobjetivación propia del contexto de encierro, la falta de estímulos y carencias afectivas, y otras razones no menos despreciables, modifican la asistencia y continuidad a los talleres, a la hora de evaluar la realización del trabajo; haciéndose necesario la reformulación estratégica y metodológica, analizando situaciones diversas de incertidumbre didácticas. Damos cuenta que siempre es un volver a empezar pues la población que participa es generalmente heterogénea. No siempre es la misma y ésta inestabilidad genera dificultades pedagógicas y de intervención didáctica para el ordenamiento de contenidos programáticos.

Como herramienta transformadora se estimula la creatividad, que permite desarrollar potencialidades subyacentes y diferentes modalidades aptitudinales inherentes a cada sujeto, resingularizándolo.

En el marco del Programa *Arte para jóvenes*¹ en el año 2009 se realizó en el ámbito de los talleres de Escultura, Grabado y Arte Impreso de la Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de La Plata la capacitación artística para niñas y jóvenes provenientes del Hogar asistencial "Arrullo"; y varones del Centro de

¹ Programa "Arte para Jóvenes" ¹ fue creado por la Lic. Verónica Dillon y se desarrolla desde el año 2005, está destinado a jóvenes varones y mujeres con causas penales o niñas adolescentes que provienen de Hogares asistenciales, con una dedicación comprometida y crítica para abordar el desarrollo de claves metodológicas interdisciplinarias relativas a la educación artística dentro del campo educativo no formal.

Contención “Villa Carlos Pellegrini”, “Almafuerte”, “Castillito” del predio de Abasto, “Pelletier” de la Plata, Centro asistencial “Casa del Niño La Plata” ex - Registro. Pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

Los jóvenes que participan de dicho Programa asistieron previamente a una charla que ofreció el artista plástico peruano Fernando “Coco” Bedoya (docente, grabador, pintor muy comprometido con los sectores más vulnerables de la sociedad) en el Teatro Argentino, perteneciente al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad hizo una demostración técnico procesual del sistema de impresión fotomecánico, particularmente la serigrafía, que permite la reproducción indefinida de una imagen determinada.

El ámbito de producción de impresos de los jóvenes participantes de la experiencia, está íntimamente asociado y vinculado a la posibilidad de encontrar nuevas soluciones de carácter inédito para resolver problemas relativos a su formación plástico visual y/o situaciones de su vida personal. Estas variables operan simultáneamente para la solución de conflictos, tanto artísticos como afectivos; pues es el resultado emergente de la articulación de capacidades cognitivas, emocionales y afectivas, desarrolladas en el ámbito del Taller y relacionadas con la posibilidad de encontrar nuevos nexos con sus pares, con los docentes, sus familias, grupos de pertenencia y la institución.

En el taller de Grabado y Arte Impreso de la Facultad el procedimiento serigráfico se acotó a la producción de plantillas para la técnica del estarcido, a partir del concepto de contorno y siluetas extraídas de diarios, revistas y libros de arte. El resultado se vio reflejado en la estampación textil de remeras, con imágenes seleccionadas por ellos, sin intencionalidad previa por parte de los docentes, en donde se propició la singularidad de la imagen personal, según sus propios intereses.

De esa elección surgieron imágenes *apropiadas* de símbolos comunes que conforman el metalenguaje contemporáneo: préstamos, hibridaciones, contaminación, que permiten la intervención y manipulación de la imagen real o ficcional, recontextualizada al utilizar todo tipo de códigos y convenciones de uso cotidiano, que se retroalimentan permanentemente de los lenguajes ya conocidos.

En este sentido, la elección de: escudos de sus clubes favoritos, marcas de indumentaria (Levis) como apropiación y legitimación de aquello que no se puede alcanzar, o personajes míticos reconocidos mundialmente (Evita, El Che, Maradona), en estos últimos se sintieron reflejados por tener orígenes comunes o por preocuparse de los sectores excluidos de los que ellos forman parte, como aquellos que encarnaron el ideal de justicia social en un territorio dramáticamente postergado.

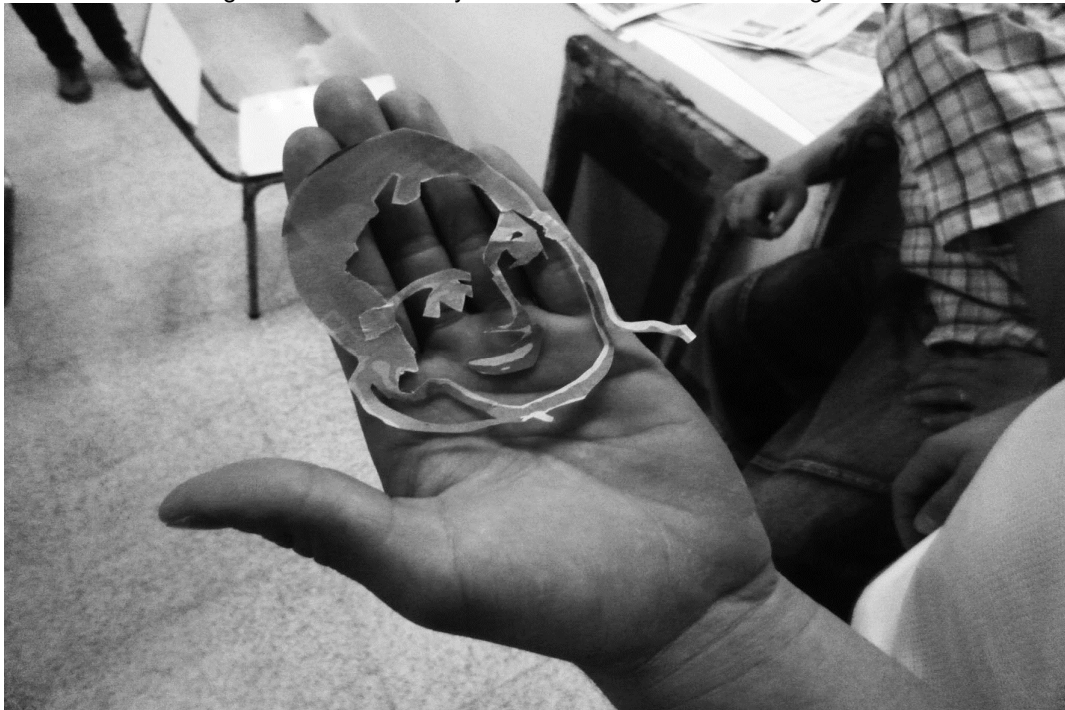
El presente trabajo pone de manifiesto como esa población de jóvenes, se apropió de un mundo excluyente que pone al descubierto la distribución social de los bienes materiales y simbólicos de los grupos y de los individuos. Y establecer la relación subjetiva con ellos y sus aspiraciones: cada uno puede apropiarse, bajo la forma de mecanismos inconscientes de su propio imaginario, de lo posible y también de lo inalcanzable. Ejemplo de ello, la selección de imágenes de determinadas marcas, propias del consumo globalizado y homogéneo, que se exterioriza en el vestuario, la imagen corporal, la música. La publicidad instala un estereotipo de entender el mundo y genera tensión *identificación-diferenciación* entre los jóvenes. Todo ello, optimizado por los medios de comunicación, dentro de un mercado neoliberal que se profundiza hacia fines del siglo XX, y acentúa las diferencias. Así el sentido de pertenencia e identidad, se organiza cada vez más a través de las marcas transterritoriales de productos de uso cotidiano, que aparecen mezcladas con figuras locales, para volverlos, remera, souvenir, tazas de café, posters o fotografías. Visto así el Che Guevara que encarnara a la figura del héroe que pelea contra la injusticia, se representa en una imagen vaciada de contenido y que se reproduce infinitamente, (al mejor estilo Warhol), trasponiendo las fronteras geográficas e ideológicas, como apropiación banalizada.

Por el contrario, la apropiación de ésta misma imagen por los jóvenes del programa que participaron de la experiencia y que carecían de todo conocimiento previo de la figura del Che, fue elegida y reelegida por ellos luego de ser relatada la historia del mismo. Surgió así el sentimiento de identificación con aquel que se preocupó por los derechos de las clases más oprimidas. En tal sentido, ocurrió lo mismo con la elección de la imagen de Evita. (Ver imágenes adjuntas).

Archivo de las imágenes seleccionadas de la experiencia realizada en la Facultad de Bellas Artes-UNLP y el Teatro Argentino

1. Selección de imágenes desde diarios y revistas. Taller en el Teatro Argentino de La Plata.

2. Plantilla para técnica de estarcido, imagen Eva Perón previamente dibujada.

3. Prueba de impresión sobre papel de imágenes icónico-refereciales

4. Impresión sobre remeras, a partir de la técnica de estarcido- Facultad de Bellas Artes.

5. Remeras resultante de la impresión por la técnica de estarcido- Facultad de Bellas Artes

6. Remera con la técnica de estarcido a partir de la misma plantilla, generando la repetición de la imagen como recurso retórico.

REFLEXIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS ENUNCIADAS

De estas experiencias de campo podemos reconocer que la posición más fecunda no es la de excluir o estigmatizar aquello que nos es lejano, desconocido u opuesto, sino la de establecer vínculos y relaciones dinámicas, tolerantes e inclusivas para aceptar el enriquecimiento del diálogo con lo diferente.

Es necesario reconocer que existen distintos caminos, no todos formales o académico, pero igualmente respetables y eficaces para la formación artística dentro de contextos determinados. Realizando críticas y autocríticas que propicien campos de indagación en los procesos de la pedagogía artística, para elevar los niveles en la calidad de enseñanza.

BIBLIOGRAFÍA

ALBIÑANA TRIAS, Miriam *et al.*: *Estampación*, Barcelona, Parramon Ediciones, 1982.

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. ONU, UNICEF, 2 de septiembre de 1990. <http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm> [28 de agosto de 2011]

CHIBAS ORTIZ, Felipe: *Creatividad y cultura. Incógnitas y respuestas*, La Habana, Pueblo y Educación, 2001.

DILLON, Verónica: "Arte e inclusión Social. Prácticas comunicativas desde el arte en la escena pública universitaria argentina", en Actas de Universidad 2010, código X083 Pag.42 ISBN: 978-959-16-1164-2 Con referato.VII. X Taller Internacional de VII Congreso Internacional de Educación Superior, *La Universidad por un mundo mejor*, Palacio de Convenciones, Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, La Habana, 8 al 12/II/2010. Ciudad de La Habana Cuba

GRILLO, Graciela: "Arte y Conocimiento", en Actas de Universidad 2010, código X083 Pag.42 ISBN: 978-959-16-1164-2 Con referato.VII. X Taller Internacional de VII Congreso Internacional de Educación Superior, *La Universidad por un mundo mejor*, Palacio de Convenciones, Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, La Habana, 8 al 12/II/2010. Ciudad de La Habana Cuba

NIELSEN, G. Rose: *Nueva Serigrafía industrial y en Artes Gráficas*, Barcelona, Las Ediciones de Arte, Segunda edición reformada, s/f.