

5.14. HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS COMO ELEMENTOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Graciela M. Grillo

Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL).
Facultad de Bellas Artes (FBA). Universidad Nacional de la Plata (UNLP)

Resumen

El presente trabajo se enmarca en el proyecto 11 B 307 “Educación y prácticas artísticas en ámbitos de la UNLP y otros contextos de educación pública y popular argentinos y latinoamericanos”, del Programa de Incentivos, Facultad de Bellas Artes (FBA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dirigido por la Licenciada Verónica Dillon y co dirigido por la Licenciada Graciela Grillo. En él se expresa la importancia de indagar las prácticas de enseñanza artística, nuevos modelos educativos, en diferentes ámbitos sociales, según establece la Ley de Educación Nacional 26.206. En ésta se establecen la Educación artística y la Educación en Contextos de encierro. Este proyecto es tributario del proyecto “Arte e Inclusión social” y recupera experiencias pedagógicas artísticas en escuelas primarias, secundarias y universitarias, centros culturales y talleres privados, cárceles y otras instituciones sociales con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La experiencia de campo que se describe en este trabajo tuvo lugar en el Instituto de Recepción de Menores “Francisco Legarra”, Abasto; dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y se constituye a partir de la estrecha relación en el proceso de enseñanza aprendizaje y situaciones pedagógicas diversas por el contexto en que se desarrolla.

Palabras clave

Arte; Educación; cárceles; producción

América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta en cuanto a la distribución de las riquezas. Uno de los grupos sociales que es alcanzado por esa desigualdad es el que reúne a las personas entre los 15 y los 24 años. Son jóvenes de bajos recursos que no tienen acceso a la educación, o empleos dignos y oportunidades para alcanzar un futuro para sí mismos. La situación que padecen de vulnerabilidad social los constituye como jóvenes propensos a la marginalidad, violencia, desocupación, exclusión y otras tantas carencias. En este caso particular tenemos en cuenta que “los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la

adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección del futuro”, según lo establecido en el preámbulo de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes en el año 2005. En paralelo, el sistema carcelario generalmente es el lugar donde terminan las personas que no han tenido educación o ningún tipo de

garantías que hagan a su dignidad. Y es en este lugar en que muchos jóvenes son expuestos por su condición de marginalidad social. Goffman,¹ en “Internados”, uno de sus ensayos, detalla las características de las “instituciones totales”, en donde describe la modalidad de actividades obligatorias integradas desde una organización racional y debidamente concebida para el logro de los objetivos propios de la institución de enfermos mentales. Así, debemos tener en cuenta la modalidad de organización similar que tienen las cárceles, cuyo objetivo es el control de los sujetos que en ellas habitan, a partir de la seguridad como objetivo prioritario y la deconstrucción identitaria; postergando cualquier otra actividad que contribuya a la subjetivación de los internos. La Ley Nacional de Educación 26.206 se constituyó como política de Estado en diciembre del año 2006 para “construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio democrático, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecimiento en el desarrollo económico nacional”. Como ya se expuso, dos de las modalidades que se establecen en la estructura académica de la Ley es la Educación artística y la Educación en Contextos de Privación de la Libertad. Esas modalidades tienen como objetivo desarrollar y brindar información de distintas propuestas educativas, dedicadas a promover la creación artística, como así también manifestaciones culturales, como una nueva oportunidad social que contribuirá a su formación y desarrollo integral para luego integrarse a la sociedad. No son pocas las dificultades que se suelen presentar a la hora del normal desarrollo de las actividades educativas. Podemos citar algunas de las situaciones que se producen con frecuencia: el retraso o imposibilidad de asistencia de los alumnos al taller porque no los despiertan en tiempo y forma; la falta de valoración del espacio para la actividad formativa, situado en distintos lugares de la institución, y no adaptados para tal fin, carentes de luz tanto natural como artificial. Otra dificultad es el maltrato en ocasiones hacia los jóvenes de parte del personal penitenciario, teniendo que afrontar situaciones de estigmatización y marginalidad que con frecuencia conlleva a un clima perjudicial y que funciona como premio o castigo hacia los alumnos. En otros casos, los jóvenes han expresado que asisten a una sola hora de clase, situaciones que se suceden desde la educación en los institutos penitenciarios. Pensemos que la institución educativa es compleja desde sus propias características estructurales y se desarrolla dentro de otra institución, cuya lógica está ligada a la distribución del poder; muchas veces la falta de comunicación entre el personal de la institución carcelaria y la educativa no es fluida, no siempre han constituido acuerdos y criterios comunes para evitar superposiciones horarias o el peor de los casos extraer los alumnos del taller de impresos para integrar o hacer número de estudiantes en otro taller de arte. El proyecto 11 B 307 refleja la importancia de la creación de nuevos modelos educativos en el ámbito social basados en el Arte y la Educación Artística. Se indica como punto de referencia las herramientas artísticas,

¹ Goffman, Erving (2001) Internados: ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales. Pag.15 Amorrortu, Buenos Aires.-

como elementos de transformación social, las cuales ofrecen una amplia variedad de posibilidades para facilitar el desarrollo integral de las personas participantes y la población en general.

Desde este proyecto tributario del anterior denominado: “Arte e inclusión social. Nuevos paradigmas”, nos proponemos investigar la educación en Arte y las prácticas artísticas en ámbitos universitarios, públicos y populares de Argentina y Latinoamérica. En este caso particular es desarrollar las políticas inclusivas de educación en marco de encierro, destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas que se encuentren

privadas de su libertad, para promover su formación integral y el desarrollo de la configuración de una vida plena. Entendemos el arte, como un acto de creación en su esencia, pero también como conocimiento de sus distintos lenguajes. Consideramos que este saber consolidará en los jóvenes la construcción de identidades socio-referenciales, fortalecerá y mejorará su calidad de vida, a pesar de las diferencias individuales y la diversidad cultural de cada estudiante.

Las experiencias de campo se desarrollaron en el año 2015, en el marco del programa “ARTES DONDE ESTES TALLER DE IMPRESOS”, para jóvenes de distintos grupos vulnerables y que estaban privados de su libertad. Las prácticas a través del arte impreso les brindaron una formación y capacitación a diferentes posibilidades de producción de objetos consumibles, con una probable salida al mercado laboral. Esta experiencia se realizó en el Instituto de Recepción de Menores “Francisco Legarra”, en la localidad de Abasto; dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires a través CAJ (Centros de Actividades Juveniles). El período lectivo estuvo comprendido entre los meses de febrero a diciembre del año 2015. El Taller de Impresos siempre promovió la interacción de los estudiantes y el intercambio de ideas a partir del conocimiento de materiales, herramientas, prensa calcográfica, tintas gráficas, papel y la acción en la disciplina Grabado y Arte Impreso. El grupo inicial estuvo formado por nueve jóvenes estudiantes, tengamos en cuenta que los alumnos que asistieron lo hicieron en forma voluntaria. Los encuentros fueron semanales y la población de jóvenes adolescentes estuvo conformada por una franja etaria entre 14 y 17 años. Este grupo de alumnos fue heterogéneo en cuanto a su formación escolar, contaba con escaso nivel de instrucción, la mayoría no había completado sus estudios primarios o secundarios, a pesar de que en la actualidad son obligatorios. Sabemos que muchas veces existe la inestabilidad del grupo, producido por distintas razones que impiden la construcción de subjetividades, provocados por estados de ánimo, desilusiones por su egreso; expectativas por la visita de familiares que no llegan; o por peleas con pares y posteriores castigos, traslados o por fugas. Los jóvenes tienen una gran necesidad de realizar tareas que los extraigan por un tiempo al menos de la rutina diaria y el anacronismo del ámbito carcelario. La asistencia al taller de impresos se conformó con un grupo de jóvenes interesados y comprometidos en asistir semana a semana a este espacio. Expresaron en varias oportunidades que en el Taller se sentían atendidos, les brindaba confianza el clima apacible y agradable; primando el respeto y el compañerismo por parte de cada uno de ellos. Estos vínculos fueron aumentando su autoestima y fortalecieron su integridad como sujetos activos; al ver que pudieron hacer cosas de las que no se creían capaces, se fueron formando en las actividades que se realizaban

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

semanalmente. En muchas oportunidades expresaron que era un lugar de nuevas miradas, un espacio de confianza donde eran escuchados. Fue evidente la creación de lazos afectivos. La familiaridad, cordialidad y respeto se trasladaron hacia mi persona, su tallerista. En el taller de impresos los jóvenes estudiantes se sintieron en un espacio de libertad dentro del encierro.

De esta manera se evidencia el arte como campo de conocimiento y herramienta posible de transformación, inclusión e integración social. Sostiene el derecho que todo sujeto puede y debe acceder al arte; acceder a la creación, a la expresión y a la comunicación, independientemente de su aptitud u origen. Sólo hay que establecer un escenario propicio para este desarrollo.²²El taller de impresos se propuso hacer un recorrido en el conocimiento de algunos procedimientos gráficos. Conocieron el sistema de impresión por entintado en superficie a través de lenguaje de experiencias gráficas y materiales posibles de entintar e imprimir sobre papel, con paleta de colores que ellos mismos fueron armando. Los impresos resultan ser un caso especial entre los medios artísticos; la gran variedad de técnicas y materiales que se utilizan para ello los convierte en un medio particularmente flexible y lleno de recursos, que ofrece numerosas posibilidades de experimentación y expresión. Las estampas o impresos obtenidos fueron posteriormente las páginas de agendas anuales. Las clases se iniciaban con mates y facturas a modo de desayuno, momento propicio para el diálogo y propuesta del trabajo diario.

Agendas y Bolsas: Finalizadas las agendas anuales, se puso en discusión cuál iba a ser el próximo trabajo, entre todos los alumnos se concertó la producción de bolsas de tela. Cada uno de los jóvenes recibió un corte de tela de liencillo. Inicialmente construyeron y diseñaron sus plantillas o stenciles con su propio interés y singularidad para aplicar el lenguaje del sistema de impresión por estacido con tintas de serigrafía. El contenido de las imágenes estuvo

²²Brunner, J.J. *Educación: escenarios del Futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la información*. Investigación en el marco del convenio de colaboración PREAL y Fundación Chile, para la formación de un grupo de trabajo regional sobre innovaciones educativas, enero 2000.

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

vinculado a los afectos de cada uno de ellos, seleccionaron nombres de seres queridos o figuras que simbolizaban sentimientos, apegos, simpatías, ternuras y amores.

Las telas impresas luego se convirtieron en bolsas.

Remeras: el conocimiento de sistema de impresión por estarcido y su práctica los preparó para el siguiente trabajo que fue la estampación en remeras. La práctica permitió una mayor formación y capacitación en la impresión. Hicieron registros y realizaron nuevos diseños, superpusieron plantillas con un conocimiento más elaborado, más preciso.

Organización de registros y superposición de stencils.

Diseños y organización de imágenes personales.

Objetos: Retablos. Las producciones finales buscaron generar objetos que los proyecten hacia la comunidad, e imaginar la continuidad del taller, más allá de los límites del encierro. Los

jóvenes solicitaron hacer en estas clases restantes del año unos retablos. La técnica de impresión también fue la de estarcidos: cada uno de los estudiantes diseño su imagen para el objeto a imprimir.

Conclusión

El grupo de alumnos se aumentó a diez estudiantes en los últimos tres meses del año. Las conocidas frases “yo no lo sé hacer”, “a mí no me sale”, ya no se escuchaban, fueron desapareciendo en el transcurso de los encuentros. Aprendieron prácticas procedimentales y lenguaje plástico. Semanalmente se incorporaron nuevos alumnos, situación ante la que los estudiantes que asistieron al taller desde su inicio obraron como sus maestros. Se fue creando una dinámica de grupo de pertenencia, de integración y de respetuosidad por su propio trabajo. La utilización de los materiales fue siendo más organizada semana a semana. Siempre el grupo me esperó con ganas de trabajar. Constantemente tuvieron inquietud de saber si volvía la siguiente semana. Mostraron su afecto y evidenciaron el crecimiento de lazos afectivos en los encuentros. Todos demostraron muy buena predisposición ante las propuestas de trabajo que ellos acordaban. Así, clase a clase, los encuentros se fueron llenando de significados, cargando de contenido el lugar de trabajo, permitiendo la construcción de subjetividades, y los estudiantes se fueron despojando por un rato del anonimato de la cárcel. La producción de impresos como prácticas educativas artísticas estuvo íntimamente vinculada y asociada a la posibilidad de encontrar nuevas soluciones de carácter desconocido para resolver problemas relativos a su formación y conocimiento del lenguaje plástico visual, como así también contribuir a la integración del sujeto socialmente en situaciones de su vida personal (autoestima, reafirmar su personalidad, confianza de su propio ser en la sociedad). Estas variables operaron simultáneamente para la solución de conflictos, tanto en lo artístico como en situaciones de vulnerabilidad social, pues es el resultado emergente de la articulación de capacidades cognoscitivas, emocionales y afectivas, desarrolladas en el ámbito del Taller de artes. Esta cuestión se encuentra estrechamente relacionada con la construcción de identidad y la posibilidad de encontrar nuevos vínculos con grupos de pertenencia, con sus pares, con su familia, con los docentes y con la institución.

En el taller de impresos se propuso la creación desde el conocimiento y la praxis, a partir de la “apropiación” de técnicas de impresión. Los jóvenes alumnos tuvieron momentos de reflexión

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

de su realidad cotidiana, canales de encuentro con su propia subjetividad. Construyeron procesos de liberación,³ los que les permitió componer sus propios universos simbólicos.

³ FREIRE, Paulo: Pedagogía del Oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI.