

Tejiendo imaginarios. Una propuesta de innovación curricular en el área de educación en las artes, basada en prácticas artísticas contemporáneas de pertinencia social.

Alba Nelly Londoño Ciro
Gloria María Castaño Restrepo
Flor María Cortes Zuluaga
Nora Estela Giraldo Jiménez
Centro Formativo de Antioquia-CEFA

Antecedentes

Tejiendo Imaginarios es el resultado de la unión de las vivencias en el área de educación artística de 5 docentes que, un día del año 2000, deciden darle nombre a las rutas de la enseñanza utilizadas hasta ese momento. Las profesoras Gloria María Castaño Restrepo, Alba Nelly Londoño Ciro, Flor María Cortes Zuluaga, Nora Estela Giraldo Jiménez y Carlos Arturo Serna Saldarriaga, han proyectado el área de la siguiente manera: Escritura y lanzamiento del libro “*Tejiendo Imaginarios*”. Experiencias en Educación Artística. 2001.

Diseño, curaduría y montaje de la Muestra Artística Tejiendo Imaginarios:

- “Otros Cuerpos” 2003.
- “Hemisferio Derecho” 2004.
- “Metamorfosis Fashion Art” 2005“
- “Latidos de Ciudad” 2006.
- “Femenino” 2007.
- “Mirada Traslucida” 2008.
- “Poética del Objeto” 2009.

Socialización de las experiencias del área de Educación Artística. Universidad de Antioquia. Facultad de Artes. 2004.

Participación en el Proyecto Desearte Paz de la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell del Centro Colombo Americano sede Medellín.

Laboratorios Socio-Artísticos propuesta para el desarrollo cultural comunitario, en asocio con CEPS Projectes Socials Barcelona, y con el soporte de la Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo de la Generalitat de Cataluña. 2006 a la fecha.

Publicación de sistematización: Experiencia Pedagógica Tejiendo Imaginarios. Convenio Secretaria de Educación, Escuela del Maestro, Universidad de Antioquia. 2008.

Participación en eventos de carácter nacional e internacional, muestra de ello: 5  Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes de Maestros que hacen Investigación desde la Escuela y su Comunidad. Expositora de Experiencia Alba Nelly Londoño Ciro en representación del colectivo de artes. Venezuela. 2008.

Descripcion de la experiencia

Tener como fundamento la propuesta pedagógica Tejiendo Imaginarios, implicó para el grupo de profesores reunirse a plantear las temáticas específicas que se abordarían en el año 2005. Nuestro interés en reflexionar alrededor del cuerpo como principal punto de referencia en el desarrollo de las adolescentes; la carga simbólica dada a éste, y sus múltiples concepciones; la manera como es mirado en la actualidad a nivel local y global; los fenómenos est ticos actuales como las cirugías plásticas; algunos desordenes alimenticios como la anorexia y la bulimia; y, finalmente, la influencia de los medios de comunicación en nuestra concepción del cuerpo.

Teniendo estos temas como base, comenzamos a desarrollar el proyecto, para la puesta en escena desde lo artístico, proyectamos realizar un Fashion o desfile, emulando los desfiles de moda en pasarela, evento en el que aparecerían representados, en los trajes y cuerpos, las reflexiones y planteamientos de las adolescentes. Trajes, telas, peinados, accesorios, pintura corporal, maquillaje, luces y m sica serían el pretexto para hacer crítica social frente a la temática elegida.

De esta manera, se dio inicio al proceso de reflexión, desarrollando los cuatro momentos básicos de la metodología Tejiendo Imaginarios que se abordarn más adelante: perceptividad – simbolización – conceptualización – proyección, para lo cual el grupo de profesoras diseño unas actividades, privilegiando la libertad de cátedra en cuanto a la variaciones en las actividades planeadas y a las conceptualizaciones que cada docente quisiera implementar.

El grupo de docentes decidió abordar el Proyecto Pent gono¹, el cual, a su vez, nos remitió a el estudio de El imperio de lo efímero (Lipovetsky, 1990), los cuales posibilitaron una unidad temática y profundización en conceptos básicos frente a la moda y el cuerpo, dando así coherencia y sentido a las discusiones y creaciones de las profesoras frente a la temática específica.

Una vez tuvimos claras las temáticas que deseábamos abordar, dimos comienzo al proceso.

Momento de perceptividad

En este momento, pretendimos hacer abstracción alrededor de las experiencias tanto históricas como culturales que enfrentaban a la joven a sus recuerdos, sentimientos, necesidades y deseos.

Para lograr esta reflexión inicial, desarrollamos los siguientes talleres:

- Taller de los sentidos.
- Relatos de sus vivencias.
- Representaciones gráficas- partitura corporal.
- Dibujos del esquema corporal.
- Elección y análisis de una obra de arte ( c mo ha sido tratado el cuerpo en el arte?)
- Taller de Masajes.
- Ejercicio literario “Mi cuerpo”.
- Auto conciencia corporal.

Momento de simbolización

¹Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia, año 2005, con las temáticas específicas de Posmodernidad y moda, pequeña historia de la moda, arte-moda y vestido. Consultado desde <http://biblitecalluis/pentagono->

En esta fase, se acercó a las alumnas a actividades que les permitieran la representación gráfica de sus reflexiones, empleando técnicas de dibujo, pintura y escritura, permitiendo plasmar sus sentimientos con símbolos gráficos. Se llevaron a cabo los siguientes talleres:

- Palabra Esencia.
- Dibujo del esquema corporal.
- Cartografía corporal.

Momento de conceptualización

En esta etapa, cada alumna realizó una búsqueda de información en periódicos, revistas, libros e Internet, para detectar que causa curiosidad en ellas. Encontraron artículos tales como “Cánones estéticos, ajustar la figura” en el que se hace una reflexión acerca de la tiranía que los nuevos patrones de belleza ejercen sobre las personas.

Otro artículo, “La talla es lo de menos”, hablaba sobre el proceso hacia la aceptación del cuerpo, los obstáculos, los estereotipos, las presiones y los supuestos parámetros de belleza inalcanzables e irreales. Teniendo en cuenta estos textos encontrados por las adolescentes, se reflexionó en el aula para tener opinión propia acerca del tema, ubicar cuál era el interés particular y, con ello, iniciar una búsqueda bibliográfica.

Se recogieron imágenes difundidas por los medios masivos de comunicación, tratando de analizar el imaginario corporal que se idealiza en la actualidad. Este rastreo llevó a analizar el interés de muchas mujeres modelos, fotografiadas en los medios por ser delgadas en extremo, hasta llegar a la anorexia y a otros trastornos alimenticios.

Se observaron programas de televisión locales y otros transmitidos por cable, con la temática de las cirugías plásticas, las transformaciones corporales o los cambios de apariencia; aquí las estudiantes vieron el programa, hicieron un breve resumen y analizaron la información, presentando su punto de vista, algunos programas fueron: “Chicas Plásticas”, “90-60-90”, “El Cisne” “Cambio Extremo”, “180” y “Cirugía cosmética”.

Hasta este momento, llevábamos un proceso individual de análisis, y ahora pasamos a la conformación de equipos de trabajo para continuar el rastreo bibliográfico. Es abordado el “Proyecto Pentágono” –referenciado anteriormente– que retoma artículos como espacios entrelazados. Arte, moda y vestido de Javier Gil y María Claudia Parias, Actos de fabulación. Arte, cuerpo y pensamiento de Consuelo Pabón; textos donde se conectan temas que tratan la posmodernidad y moda, pequeña historia de esta última, hacia la liberación funcional y la afirmación artística, entre otros, desde la mirada del cuerpo en las producciones artísticas contemporáneas en nuestro país.

Volvemos a la fase de simbolización, en la que se realizaron todos los bocetos y diseños de vestuario a utilizar en el Fashion; se eligió la simbología para aplicar a los trajes, peinados, maquillaje y accesorios, y se precisaron detalles con revisiones y asesorías a cada equipo de trabajo. Luego, se decidió el diseño de la puesta en escena, quién luciría el vestido y cómo se repartiría el trabajo entre las participantes. La familia cobró aquí un papel importante, ya que la mayoría cuenta con algún pariente que cose –sea la mamá, la abuela, la tía, la prima u otro–, debido a que, en nuestra cultura, es común la elaboración de prendas textiles de manera artesanal o industrial.

Este es un momento importante ya que, al involucrar la familia, propiciamos que la temática fuera comentada y se llegara a la discusión y análisis; de esta forma, la reflexión central sobre cómo es visto el cuerpo en la actualidad, cobró importancia en sus hogares, lo que se constituyó como una de tantas maneras de trascender la escuela, pues se pretendió que, en este momento, la alumna tuviera ideas propias y claras para discernir con los otros.

Para la puesta en escena, se tuvieron en cuenta las tendencias del arte actual revisando concepto e imágenes como: *Performance, Instalación y Body Art*.

Momento de proyeccion

Cada equipo presentaba su propuesta por escrito describiendo: la reflexión sobre la temática elegida, simbología, diseño de vestuario, accesorios, maquillaje y peinado, lista de materiales, análisis de costo y bibliografía.

Se definieron fechas de presentación ante el grupo, en las que se hizo la selección de los mejores trabajos a nivel conceptual y simbólico. La selección de diseños se realizó teniendo en cuenta la opinión del grupo y los parámetros definidos: simbología, idea representada, acabado y factura, y propuesta artística. De esta selección, se hizo registro fotográfico.

Montaje del evento final

Hasta este momento, el proceso se desarrolló al interior de cada aula de clase; fue necesario, entonces, reunir las propuestas elegidas para conformar el montaje final y crear la idea de "Fashion".

Teniendo en cuenta la simbología, fueron elegidos los temas: dualidad, anorexia, exhibición, consumo, cirugías, pornografía, masoquismo, un mundo sin moda, reutilización, "se tejen otras historias" y "geografía corporal". La m sica es seleccionada por el grupo de profesoras con sugerencias de las alumnas.

El performance de cierre es un congelado de cuerpos que se logró desfilando las modelos del bloque "Se tejen otras historias", que lucían propuestas artísticas referidas a una variedad de expresión y liberación del cuerpo.

Conclusiones

Analisis de la informacion e interpretacion crítico reflexiva de la experiencia

Metamorfosis Fashion Art, surgió desde el interés del colectivo de docentes del área artística, y fue proyectado a las adolescentes mediante la puesta en marcha de los momentos metodológicos de Tejiendo Imaginarios. Este interés del grupo de docentes, se generó a partir de la reflexión en torno a Medellín, donde la moda es todo un negocio; una ciudad con tradición de industria textil, unida en la actualidad al diseño y al montaje de eventos y ferias como "Colombiamoda", el cual reúne diseñadores, fabricantes, modelos, decoradores, artistas, comercializadores, inversionistas, en fin, toda una maquinaria alrededor del diseño de moda colombiano, pues a nivel nacional e internacional es reconocida por su gran calidad posicionándose en el mercado.

Es así, como en el desarrollo de la experiencia, se descubrieron varios elementos. En primera instancia, fue evidenciar cómo en las casas, familias y barrios de las estudiantes, se dinamiza la confección y aún es vigente la tradición de la elaboración de prendas de vestir a pequeña escala, en lo que llamamos la "modista" o "costurera", y que es quien trasmite el legado e inicia en la curiosidad de telas, hilos, confección y diseño en cada hogar. Se destacó, de esta manera, la vinculación de la familia al proyecto en su desarrollo, porque fueron sus familiares o vecinas, en la mayoría de casos, quienes elaboraron los vestidos para el evento final, cargando esta práctica de sentido y pertinencia al objetivo inicial del equipo de trabajo.

Otra temática de interés para las estudiantes, fue la Mujer en la moda, vista como objeto sexual y objeto de exhibición y venta. Ellas dan cuenta de esto, recuperando sus vivencias en los barrios donde habitan, pues sus calles se convirtieron en la primera pasarela, donde serán admirados o rechazados sus cuerpos, observados o ignorados, resaltados o menospreciados, pues, desde niñas, en sus propias casas, la belleza es admirada o buscada; esto sumado al imaginario de ciudad –en Medellín– de mujeres bellas y, generalmente, bastante preocupadas por estar "arregladas", es decir

maquilladas, bien vestidas y usando accesorios; la est tica es cualidad buscada y casi necesaria en nuestro medio.

Es así como el entorno, que rodea nuestras jóvenes, compite en la actualidad con las costumbres familiares que se inculcaron hace ya algunos años, donde los valores de est tica son evaluados más por el medio interno –la familia–; que el externo –su barrio, grupo de amigos, los medios de comunicación y la sociedad en general–. En el análisis realizado con las estudiantes en el grupo focal, comenta una estudiante: “los valores inculcados en mi casa son confrontados con lo que actualmente nos exigen los medios y no logran trascender, sin embargo algunas compañeras se dejan influenciar por estereotipos de belleza que imponen los medios y la televisión” (Elizabeth).²

Día tras día, nuestras estudiantes deben dar cuenta de lo que el medio les exige; sin embargo, se encuentra que ellas mismas tienen criterios arraigados, de tal manera, que sus pensamientos no logran ser influenciados por las propuestas educativas vs. los medios de comunicación:

Considero que ahora poseo una mayor información acerca del estilo de vida que pueden ofrecerme en los medios de comunicación para saciar el comercio y aumentar el consumismo, también se que no toda la información que recibo es mala, que hay información que puede ofrecer buenos conocimientos, y que solo de mí depende analizarla correctamente y decidir que deseo recibir o rechazar para mi forma de vida (Ana María).

A pesar de esto, es lamentable cómo sale a relucir y se impone un modelo de belleza, sacado de los medios de comunicación, donde se muestra una mujer bella de mínimo 1,70 metros, piel blanca, ojos claros, cabello rubio, cuerpo esbelto con un peso de 50 kilos máximo, contrastado con senos y caderas prominentes, patrón que se aleja de nuestro prototipo latino. Encontramos, entonces, que los cánones de belleza actuales riñen con las formas propias de nuestro mestizaje:

Voluptuosidad, perfección artificial...un cuerpo creado y modificado para fines sociales, el ideal es de un cuerpo ajeno, ajeno a nosotras y a nuestra propia idea de mujer (Daniela).

En Medellín, se puso de moda el negocio de las cirugías, y nuestro contexto cultural hall  el ambiente propicio para que las mujeres, aun siendo bellas, vean la necesidad de “arreglar”, mediante cirugías plásticas: nariz, senos, caderas, cintura, dientes. A los quince años, es muy normal que una de nuestras adolescentes reciba de regalo de sus padres una cirugía –generalmente eligen la de senos, pues entre más grandes, mejor, más visibles, “más hermosa queda la niña”–, olvidando que es en esta etapa del desarrollo, la adolescencia, cuando se tiene mayores dudas frente a sí mismo, psicológica y corporalmente. Ya no es necesario el padecer inconformidad, pues la solución se encuentra a la mano en una clínica de belleza y, en nuestro medio, abundan por ser una ciudad pionera en est tica y salud. Esta práctica consumista, abre un abanico de posibilidades a las transformaciones corporales tan anheladas.

Estos fenómenos de transformación corporal y consumismo, aumentaron al circular en Medellín tanto dinero del narcotráfico; se dice que es una de las peores consecuencias, porque las mujeres pasaron a ser artículos bellos que todos querían tener, una posesión más, junto a carros finos, casas, fincas y demás lujos. Las mujeres de cuerpos bellos, exóticos, naturales o con marcas de cirugías, se convirtieron en nuevas bellas, dignas de estar al lado de quien pagaba.

Obviamente, esto trae otro reto para las adolescentes: mantenerse delgadas, ya que, en la actualidad, estar gorda no va con tallas de prendas de vestir que existen en el comercio. El tallaje

²Integrante del grupo focal que se conformo el 17 de octubre de 2007 con el fin de recolectar la información para la sistematización que aquí se presenta.

bien visto, es de 4 6; ser talla 8, ni se concibe posible, ser alta y delgada es la meta, y como la estatura no se puede variar tan fácil, toda la apuesta se le hace al peso corporal.

Al respecto, la visita realizada al colegio por la Médica Lucrecia Ramírez Restrepo, Primera Mujer del municipio de Medellín, con la “Red de prevención de anorexiobulimia”³ tuvo gran impacto en nuestra comunidad, porque mostró los efectos negativos que producen la anorexia y la bulimia en la salud y el desarrollo de las mujeres que, en nuestro contexto institucional, se reafirma con el análisis realizado en el colegio por el médico de la institución, respecto a los hábitos alimenticios de las estudiantes y su estado de nutrición arrojando, como resultado, una preocupante cifra de estudiantes con desórdenes alimenticios, ligados a su preocupación por el peso. Se generan inquietudes sobre estos desordenes y se transforma a partir de la vivencia de este año, propiciando otro punto de vista desde el cual se pueden mirar: *S  siento que el FHASION ART influenció en mi autoimagen ya que pude ver el cuerpo como algo valioso que no tengo porqué destruir, que debo querer y cuidar. Este cuento me permitió concienciar los actos que realizaba y que afectaban mi cuerpo, conllevando así a un cambio de vida total donde los estereotipos pasaban a un segundo plano y mi cuerpo y mi vida al primero (Ana María).*

El valor formativo de Tejiendo imaginarios en este año, se hizo evidente en las respuestas de las estudiantes convocadas. Se aprecia la importancia de la planeación a partir de temas-problema que conforman una unidad de aprendizaje, donde se integran los espacios de reflexión a la par de los conocimientos y experiencias de los lenguajes del arte.

A través de esta experiencia, el trabajo como colectivo se enriqueció y cobró importancia debido al permanente diálogo mantenido entre el grupo de docentes. El ejercicio de hacer consenso respecto a la temática, y aventurarnos a indagar con las estudiantes acerca de ésta, con un norte claro pero sin un camino trazado, implicó decidirnos a la total aventura de construir paso a paso el proyecto. Fue un verdadero ejercicio constructivista que, hasta el momento, no realizábamos de manera plena. La exigencia de lectura, estudio y búsqueda de información, es mayor que en las anteriores formas de trabajo, en las cuales la temática no estaba ligada a una problemática social que se reflejaba directamente en nuestras estudiantes.

Vincular el área de educación artística con las problemáticas sociales y proyectos formativos locales, hace que esta área retome un lugar preponderante en el espacio de formación de jóvenes, niños y niñas, a la vez, que no aisla el proceso educativo, sino que abre caminos hacia la integralidad y la transversalidad tan difícilmente llevadas a la práctica, pues de esto se habla y escribe mucho... pero,  qui nes realmente lo realizan?

Luego de este ejercicio de sistematización, Tejiendo imaginarios quiere convertirse en una especie de carta de navegación para docentes del área de educación artística, puesto que encierra un sin número de experiencias maravillosas que cada docente puede reconstruir de manera pertinente, autónoma y creativa.

Bibliografía

Aguirre, Imanol. (2005). Cuando la educación est tica no se ocupa de los medios, los medios se ocupan de la educación est tica. Revista de psicodid ctica, 10, (1), 85-91.

Correa U, Santiago. La flexibilidad curricular. Consultado el 25 de octubre de 2007 de: [<http://colombiaaprende.com.co>].

³La conferencia se tuvo dentro de la programación de visitas a los colegios y universidades de la ciudad, presentando toda la estrategia para vincular niñas y jóvenes a la prevención de estas nefastas enfermedades. El objetivo del proyecto era disminuir en un 25% los casos de anorexia y bulimia en Medellín y en  rea Metropolitana.

Lemke, Donald A. (1978). Pasos hacia un currículo flexible. Santiago de Chile: UNESCO-ORELALC.

Lipovetsky, Gilles. (1990). El imperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama.

Magendzo K, Abraham. (2002). Derechos humanos y currículum escolar. Consultado el 25 de octubre de 2007 de: [[http:// mt.educarchile.cl/MT/amagendzo/](http://mt.educarchile.cl/MT/amagendzo/)].

Ministerio de cultura. (2006). Análisis prospectivo de la educación artística Colombiana al horizonte del año 2019. Bogotá: Mincultura.

Ricoveri Marketing. (s.f.). Los grupos focales. Consultado el 25 de octubre de 2007 de: [<http://ricoveri.tripod.com.ve/ricoverimarketing2/id48.html>].