

Título: IDENTIDADES EN MOVIMIENTO. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA UNIDAD Nº 1 DE LISANDRO OLMOS.

EJE: Nº 3 “Extensión, Docencia e Investigación. Acciones de transformación Social y Políticas Públicas.

AUTORES: Caballero, Mónica; Mazzarini, Nazarena; Bersi, Daniela; Penette, Giacomina; Padegimas, Paula.

REFERENCIA INSTITUCIONAL: Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

CONTACTOS: nazarenaycia@yahoo.com.ar. (0221-155075096).

RESUMEN:

Desde el año 2008 la Cátedra Teoría de la Práctica Artística/Estética I de la Facultad de Bellas Artes (UNLP) y la Cátedra Derecho de la Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) han ejecutado tres Proyectos de Extensión Universitaria, comenzando actualmente, el cuarto año de trabajo, que ha sido nuevamente subsidiado por la UNLP. Desde el Proyecto, se trabaja en tres líneas Institucionales: Unidades Carcelarias, Hogares Convivenciales de Niños y Adolescentes sistemas abierto o cerrado y Operadores de Salud (abarcando Instituciones tales como Hospitales, Casas de Pre-Alta, Centros de Día, Parkinson, Ayuda Psicológica del Niño con Cáncer y su Familia, etc.), es decir, con sectores altamente vulnerables.

Las acciones han estado dirigidas al diálogo permanente y sostenido con la sociedad, al fortalecimiento institucional de cada una de las organizaciones que han participado, así como también, a las redes constituidas como espacios conjuntos de trabajo desarrollado desde los tres pilares de la Universidad: Extensión, Docencia e Investigación. Entendiendo a cada uno de estos pilares de un modo complejo, amplio e intrínsecamente relacionados en los procesos de innovación del conocimiento artístico – comunicacional.

Este fortalecimiento ha generado impacto tanto en la formación de los estudiantes, como en la capacitación de los docentes e investigadores, así como en los miembros de las organizaciones y/o Instituciones específicas, a través de la articulación, el intercambio y la reflexión. Como resultado de este trabajo sostenido, se propone analizar la experiencia de uno de los talleres desarrollado en el marco del Proyecto de Extensión “Identidades en Movimiento”, en la Unidad Carcelaria Nº 1 de Lisandro Olmos - ubicada en Gran La Plata -, Unidad Penitenciaria de

máxima seguridad, en la que se encuentran alojados hombres entre los 21 y los 60 años de edad.

¿Por qué seleccionamos esta experiencia? El taller de fotografía fue realizado durante dos años consecutivos -2008/2009- con alumnos/talleristas de la Unidad N° 1; todos los conceptos desarrollados hasta aquí, sirvieron para que en el tercer año -2010-, pudiéramos dar inicio a un taller de relato audiovisual. Para este año -2011- se está planificando un taller de realización audiovisual, con el que se buscará la filmación del cortometraje escrito por los alumnos/talleristas durante el año anterior.

En estas prácticas solidarias y formativas, los alumnos han abierto procesos de conocimiento, experimentación y evaluación dando respuesta a las problemáticas específicas. Pero también, a los docentes y los docentes alumnos que conformamos el proyecto nos permitió re pensar, analizar e investigar sobre la construcción de los relatos, como esto modifica la subjetividad de aquellos que se encuentran en contextos de encierro y cómo, a través de un taller de Arte - Comunicación se puede comenzar a analizar, entre otros, el concepto de Identidad.

Como culminación de dos años del Taller de Fotografía, los alumnos/ talleristas junto con los docentes, los docentes/alumnos, la Institución y la Universidad, armaron un Libro de Fotografías que llamaron, "Contrastes". Este proceso permitió favorecer mediante sus prácticas, el abordaje interdisciplinario, la reflexión de los conceptos, la utilización de las herramientas tecnológicas y sobre todo, la construcción solidaria y colectiva.

DESARROLLO:

Partimos entonces concibiendo el acceso a la Educación Formal y No Formal para Hombres y Mujeres que se encuentran privados de su libertad, como un derecho inalienable.

La Ley de Educación Nacional, legisla en el Art. 55 que "la enseñanza formal y no formal en Contextos de Privación de Libertades es una modalidad que tiene por objetivo garantizar el Derecho al acceso a la Educación, no solo buscando avalar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria –primaria y secundaria-, sino cubriendo un espectro de formación más amplio: la modalidad técnico profesional, el acceso y permanencia en la Educación Superior u otras alternativas de Educación no Formal, como así también apoyar las iniciativas educativas que formulen las personas privadas de Libertad."

Los sujetos que fueron privados de su Libertad encuentran en el conjunto social fuertes estigmas y discriminaciones por sus múltiples exclusiones. El papel de la Educación en estos

Contextos busca reducir la despersonalización que conlleva el encierro y los niveles de vulnerabilidad social.

Así como también para la adquisición de lenguajes específicos que le permitan entender y metaforizar la realidad por medio de diferentes herramientas comunicativas, entendiendo entre ellas a las herramientas artísticas- plásticas.

A partir de estas premisas, es necesario pensar ¿Cuál es el rol que cumple el Arte en la Educación en Contextos de Encierro?

Para dar respuesta a esto, debemos entender que la Educación a la que proponemos que accedan los alumnos/talleristas tiene que ver, con la aplicación de herramientas que le sirvan para expresar el Universo Simbólico¹ que los rodea, el espacio físico que abarca el Suelo², pero excede lo geográfico para significar también las ideas, realidades, valores, formas de estar y pensar el Mundo.

Todos tenemos algo que nos dice que pertenecemos a una cultura o nacionalidad, algo que nos hace sentir unidad con otro y que también lo identificamos como parte de nuestro Ser, esa sensación nos hace querer formar parte de la Sociedad.

Es entonces donde se pone en juego la invitación a repensar sus propios espacios desde una mirada diferente, buscando superar el analfabetismo visual en el que muchas personas se ven inmersas, para lograr entonces favorecer la consolidación de estrategias para la subjetivación, creatividad, dignidad e identificación. Así mismo, dichas herramientas aumentan la posibilidad de poder mediar y participar en la sociedad, sintiéndose parte de la misma, generando en consecuencia una forma diferente de Estar en el mundo, que se constata en el modo en que las múltiples miradas contribuyen a la consolidación de un discurso singular propio.

El trabajo artístico se vuelve un puente para el conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo, ya que " El arte propone naturalmente una estructura democrática e inclusiva, donde se borran las diferencias de género, cultura y nivel socioeconómico, y se rescatan valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la reciprocidad."³

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA.

Taller de Introducción a la fotografía (2008/2009) Unidad N°1 de L. Olmos.

Partiendo del concepto de que la Fotografía ha servido como herramienta fundamental para la descripción y observación del mundo, en donde cada alumno pudo realizar a través de los conceptos abordados en el Taller su propio recorte e interpretación de la realidad,

¹ Ernst Cassirer. Antropología filosófica.

² Rodolfo Kusch. Geocultura del hombre americano.

³ Avaca, Soledad. "La valiosa experiencia internacional", en La Nación, internet, 22 de abril 2006.

introduciendo en este relato individual otra forma de conocimiento y reconocimiento del mundo, implicando subjetivamente un punto de vista, un Modo de ver y un modo de comunicar.

Los objetivos del taller estuvieron diseñados en relación al desarrollo de los aspectos formales, expresivos y técnicos, así como también la dimensión conceptual, el interés estético y aprovechamiento en términos artísticos del trabajo de taller.

En el trabajo se indagó en las diversas pautas técnicas, necesarias estas para materializar una idea o llevar a cabo una representación determinada, que tuvo a su vez relación con los elementos conceptuales y documentales utilizados para cada clase en particular, esto finalmente permitió trascender lo puramente técnico.

Las clases estaban pautadas una por semana de dos horas cada clase, conducidas a partir de un eje teórico- práctico y para esto fue necesario que cada uno de los talleristas pudiera formalizar una reflexión sobre los conceptos abordados.

Los aspectos formales y técnicos, así como los expresivos definieron la exploración del sentido estético de las obras o producciones, por parte de los alumnos.

Cada tallerista a partir de los nuevos recursos apprehendidos, planteó una toma de decisión diferente ante el contexto y su forma individual de querer contar sus propios códigos visuales.

Estas acciones nos permitieron fortalecer el imaginario individual y colectivo, la utilización de la metáfora como instrumento de relato, y el desarrollo de la capacidad crítica propia.

Desde el punto de vista metodológico las acciones se dividieron en:

- a. Aula: adquisición y justificación conceptual, preparación del proyecto de Taller.
- b. En campo o "in situ", desarrollándose diversas estrategias de actuación.
- c. En ámbito común, diálogo y puesta abierta entre participantes de las Instituciones y Grupo Docente Extensionista.

Cada uno de ellos comprende las siguientes acciones.

Actividad 1: GENERACIÓN DEL CUERPO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Cursada de Teoría de la Práctica Artística / Estética I. Análisis de categorías vinculadas a la comprensión del mundo simbólico. Capacitación con equipo de psicólogos y profesionales de las instituciones.

Actividad 2: PRIMER CONTACTO INSTITUCIONAL

Descripción, diagnóstico. Relevamiento de necesidades grupales e institucionales a partir de las entrevistas con referentes, autoridades y participantes.

Actividad 3: DISEÑO DEL OBJETO: Proyecto

Diseño de la Planificación de actividades.

Cronograma.

Actividad 4: IMPLEMENTACIÓN

Realización del Taller en la Institución.

Actividad 5. PUESTA EN COMÚN Y EVALUACIÓN

Evaluación del GE, el cuerpo docente y los referentes institucionales.

Recopilación del material documental para la producción de publicación y audiovisual.

Actividad 6. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

Serie de muestras y charlas con la exhibición de publicación y audiovisual.

En esta estructura planteada para el taller se buscó desde las clases teóricas promover el debate sobre la fotografía proporcionando una visión de la misma, más transversal que cronológica e incidiendo de este modo en sus elementos específicos.

En cuanto a la evaluación se tuvieron en cuenta los logros y actitudes que permitieron en cada caso, una valoración propia hacia sus trabajos y hacia una nueva perspectiva social.

Generando una capacidad para analizar configuraciones formales y / o culturales, planteando la solución a los problemas surgidos con los elementos plásticos formales abordados.

Activando las potencialidades y fortaleciendo los nuevos conocimientos dando lugar a claras diferencias de interés.

Las estrategias implementadas en estos dos Talleres de fotografía con alumnos en situación de encierro, nos permite sostener, que la unidad Universidad /Comunidad es relevante para la construcción conjunta de un sistema de significación metafórico - comunicacional favoreciendo la compleja comprensión de la realidad.

En estas prácticas solidarias y formativas, los alumnos han abierto procesos de conocimiento, experimentación y evaluación dando respuesta a las problemáticas específicas.

Este proceso permitió favorecer mediante sus prácticas, el abordaje interdisciplinario, la reflexión de los conceptos, la utilización de las herramientas tecnológicas y sobre todo, la construcción solidaria y colectiva.

También el Taller de Fotografía permitió a los docentes y a los docentes/alumnos repensar, analizar e investigar sobre la construcción de los relatos y como esto modifica la subjetividad de aquellos que se encuentran en contextos de encierro repensando entre otras cuestiones el concepto de identidad.

La educación como práctica de la libertad⁴, significa la posibilidad para el individuo de emancipar su pensamiento, promover su autonomía moral, y apropiarse de contenidos sociales

⁴ Paulo Freire.

significativos para él y para otro, y, fundamentalmente de estar en mejores condiciones para incorporarse y participar de la vida social.

Así mismo, la educación desalienta a los sujetos, construye y modifica positivamente la convivencia. El conocimiento es una herramienta elemental que sirve para la inserción y para el desarrollo personal. El concepto Educación, en un sentido amplio, incluye todas las actividades cuya intención o efecto es provocar la apropiación de conocimientos, habilidades y destrezas, promoviendo el pensamiento crítico, el desarrollo de valores y actitudes.

En estos lugares, las personas van siendo sometidas a una serie de despojos: la pérdida de su identidad, la fragmentación de los lazos sociales y afectivos, el arrasamiento de sus deseos, la privación de su intimidad, el menoscabo de sus derechos civiles y políticos, entre otras. En fin, de todo aquello que es propio y singular de un ser humano. Estas privaciones cobran tal valor de naturalidad que quienes forman el sistema institucional pierden sensibilidad, pensamiento crítico y, por sobre todo, capacidad creativa.

En la medida que el hombre se aleja del encierro y de su conducta aislada, se potencian en él los mecanismos de percepción de la realidad, de necesidad de establecer vínculos de relación entre los pares y la manifiesta necesidad de contar, describir, o graficar su situación.

El Proyecto se ha orientado hacia la colaboración eficaz de la propia población destinataria, participando de la capacitación como instrumento mediador en la solución de problemáticas concretas. Es el objetivo primordial producir arte como herramienta de transformación social, posibilitando, a través de diferentes formas de presentación, que las producciones artísticas generen un continuo vínculo con la sociedad. Fruto de esto, es la edición del libro de fotografías del Taller, "Contrastes", que compila el material producido durante su desarrollo, y que tiene como coautores a los alumnos, y como compiladores, a los docentes del grupo extensionista.

A partir de la idea de hacer circular estas producciones artísticas, se producen, varios efectos. Uno el subjetivo, ya que las personas que el contexto de encierro ha socavado sus deseos, sus inquietudes perceptivas y sus proyectos de vida, el arte las convoca a un trabajo grupal dentro de un proceso creador. La pertenencia a un grupo y el compromiso a través de la tarea promueven el fortalecimiento de la identidad, con la idea de hacer circular en el ámbito cultural, en el afuera, la producción artística que posea cierta calidad. Y lo que circula no es sólo la producción, sino el artista. De esta manera, la persona puede decir lo que le pasa dentro de este tejido, mencionar lo que funciona y denunciar los aspectos negativos.

Logra así, ir transformando, la fragmentación de los lazos sociales.

CONCLUSIONES:

El Taller de Fotografía desarrolló prácticas artísticas – comunicacionales pensando en la constitución de la identidad, la inserción social y la alfabetización.

Pero también funcionó como apoyo de otras estrategias de solución de problemáticas no ligadas directamente al arte. En efecto, imbricada en procesos como los de Mediación, la creación artística, entendida como trabajo y producción social, colabora en la recuperación de la condición humana.

La idea de hacer circular la producción artística de los alumnos del taller de Fotografía en el ámbito cultural, en el afuera, funciona como puente para que las personas privadas de su libertad visibilicen lo que sucede dentro de este tejido. Las imágenes y metáforas de esta experiencia plantean lo que funciona y cuestionan críticamente los aspectos de la deshumanización.

El Taller, y el Proyecto, interviene produciendo grietas esperanzadoras en esos aspectos del entramado institucional que debilitan la condición de las personas privadas de libertad. Se podría afirmar que los alumnos, además de conocer nuevas herramientas comunicacionales, se atreven a soñar, por unas horas se sienten Libres, recuperan una imagen de sí mismos como personas. Pueden conmovirse en el acto de buscar una imagen que hable de su humanidad. Lo que sucedió en el Taller se trata –finalmente- de un reconocimiento mutuo como personas que sienten, piensan, se expresan, se comprometen en una tarea colectiva generada desde el propio deseo. En estos instantes se hacen posibles los gestos solidarios, la construcción grupal y el sentido individual, el dialogo, la mirada y siempre la alegría.