

"El Vendaval"

Taller transdisciplinar para jóvenes en situación de encierro temporario

i Información general

Síntesis

El proyecto se propone como continuación de El vendaval 2015. La propuesta consiste en realizar micro-proyectos de producción artística a partir de un abordaje transdisciplinar que incluye literatura, teatro y plástica, cuyos procesos y productos serán volcados en una publicación semestral para la difusión del taller. La modalidad de trabajo será experimental, y las disciplinas intervinientes serán utilizadas transversalmente con la finalidad de generar un trabajo reflexivo, comunicativo, expresivo y de subjetivación de los jóvenes participantes. Así mismo, se cuenta con la asesoría especializada de un trabajador social y una psicóloga, para el manejo más propicio de las conflictividades usuales en este tipo de contexto que puedan entorpecer u obstruir el desarrollo normal de los talleres, sobre todo teniendo en cuenta que el eje de la reflexión crítica aparece como un factor movilizador de las dimensiones afectivas y psíquicas directamente involucradas en las actividades. Por último, para el óptimo funcionamiento de las tareas de evaluación, diagnóstico y mejoramiento se cuenta con una socióloga que se encargará de las observaciones-participantes. El proyecto incluye, también, un grupo de estudiantes que acompañarán los talleres con el objeto de contribuir a su práctica de formación en extensión.

Convocatoria

Convocatoria 2015

Palabras Clave

Línea temática

Arte y Comunicación

Unidad ejecutora

Facultad de Bellas Artes

**Facultades y/o colegios
participantes**Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Psicología

Destinatarios

Jóvenes en situación de conflicto penal y en situación de encierro temporario, alojados en el Centro Cerrado Carlos Ibarra de la localidad de Abasto

Localización geográfica

Avenida 520 y 224, Abasto

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos0

☰ Detalles

Justificación

Se propone una continuación y profundización de lo trabajado en 2015. Allí se trabajó a partir de talleres desarrollados de forma transdisciplinar, alternando semana a semana prácticas de teatro, literatura y plástica. Dicha metodología permitió la emergencia de procesos artísticos en los que la experiencia estética de los participantes tuvo un carácter integral. Procesos y producciones han quedado recogidos en una edición artesanal de revista con historietas. Esto permitió la integración de los jóvenes que se fueron incorporando al Instituto a lo largo del taller y poder dar continuidad al trabajo de aquellos que se fueron de la institución. Cada propuesta o consigna de actividad que se ofreció a los jóvenes se propuso, por encima de todo, para precipitar el acontecimiento de una vivencia sensible, en donde el cuerpo cumplió un rol fundamental. Se apuesta a que es en esa vivencia, en ese transcurso corporal, intelectual y afectivo en situación y contexto específicos, en donde cada joven puede generar un conocimiento y una apropiación y transformación significativas de su propia subjetividad. En la nueva etapa esperamos poder reformular y profundizar la propuesta a partir de la experiencia adquirida. En especial, la modalidad del trabajo en taller y la profundización del enfoque transdisciplinar. Se proyectan como puntos esenciales a seguir desarrollando: a- la incorporación en cada taller de un momento de recepción de obra (de todas las disciplinas que se trabajan), tanto para el acrecentamiento de los materiales simbólicos e imaginarios de los chicos como para propiciar una instancia de reflexión sobre el arte y sus posibilidades para el tratamiento de temas de la vida; b- la inclusión de actividades experimentales, es decir, ejercicios de creación y vivencia estética a partir de la mezcla de materiales y procedimientos diversos, haciendo eje en las posibilidades de metaforización, sin la búsqueda de un resultado predeterminado; c- la profundización del abordaje transdisciplinar, abandonando la modalidad alternada de las disciplinas y adoptando una metodología realmente integradora de los diversos lenguajes en cada taller. Así como el proyecto 2015, la propuesta de “El vendaval” para 2016 surge de la hipótesis de que la práctica artística, en tanto campo de “experiencia vital integral”, constituye una herramienta de autonomía y emancipación siempre y cuando se constituya como una práctica consciente de creación, trabajo, reflexión, objetivación, expresión y vinculación subjetiva de los individuos entre sí y con su entorno sociocultural.

Objetivo General

Contribuir, a través de la práctica artístico-creativa transdisciplinar y colectiva, al reconocimiento, desarrollo y construcción del pensamiento crítico, autónomo y emancipador y a la ampliación en las posibilidades de desarrollo social y mejora en la calidad de vida de jóvenes-adolescentes en situación de encierro, marginalidad social y proceso de reinserción social.

Objetivos Específicos

- - Promover un espacio social, abierto a la comunidad y propicio para el reconocimiento de las producciones de los jóvenes destinatarios (muestras). - Generar, a partir de actividades lúdicas y grupales, un ambiente de confianza distensión y respeto que permita la libre expresión, comunicación y reconocimiento de las capacidades prácticas e intelectuales propias y ajenas. - Lograr el reconocimiento de que cada participante ocupa un lugar destacado en el grupo a partir de sus propias particularidades subjetivas, intereses y motivaciones. - Lograr que los participantes tengan un primer acercamiento a nociones básicas y procedimientos artísticos como medios técnicos de producción cultural, creación estética y expresión subjetiva. - Promover la expresión de los universos semánticos y vivenciales de los participantes. - Generar un espacio de reflexión crítica y toma de distancia respecto de esos universos emergentes. - Capitalizar esos universos semánticos y vivenciales como material temático y argumental para la elaboración de los micro-proyectos artísticos. - Capitalizar los campos vocabulares y expresivos, es decir, los rasgos lingüísticos en tanto sociolectos, propios de los participantes como materia prima para la elaboración de producciones artísticas. - Generar una articulación entre la comunidad académica, la comunidad civil y la comunidad constituida por la juventud en situación de conflictividad, encierro y marginalidad, que posibilite la creación de lazos de solidaridad social. En esta nueva etapa, los objetivos que se suman son: - Profundizar el trabajo desde lo transdisciplinar, incorporando propuestas de taller de todas las disciplinas en cada clase, en función de profundizar algún aspecto importante en el proceso de trabajo. - Ampliar la posibilidad de los procesos de subjetivación de los participantes a través del trabajo experimental - Ofrecer a los jóvenes un repertorio variado de obras de arte de las más diversas disciplinas, tanto para enriquecer su imaginario como para aportar materiales de trabajo e ideas para el taller.

Resultados Esperados

- Que los participantes del taller, luego de haberlo transitado, cuenten con la experiencia de la producción cultural como medio de subjetivación personal, de construcción de lazos intersubjetivos y de revisión y construcción de sentido.
- Que el desarrollo del taller sea visibilizado y valorado como lugar de construcción de lazos comunitarios de solidaridad social y articulación entre la universidad y los conflictos sociales de la región.
- Que la realización de la muestra-exposición de los resultados objetivos y subjetivos del taller promueva la valoración de las potencialidades sociales de las artes y la producción cultural como medios para la transformación social y el mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos.
- Que los jóvenes en conflicto penal que pasen por el taller tengan un acercamiento a las

particularidades de la práctica artística como herramienta laboral y medio de subsistencia.

- Que el buen funcionamiento del taller abra la posibilidad de replicarlo en otras instituciones con necesidades de atención a jóvenes con conflicto penal y marginalidad social.

Indicadores de progreso y logro

- Continuidad en la asistencia a los talleres
 - Aceptación del encuadre del taller y compromiso con sus metas y objetivos comunes a partir de la adhesión a sus propuestas.
 - Participación física, verbal, corporal y manual, en el desarrollo de los encuentros
 - Establecimiento de grados, bajo, medio y alto, para evaluar el nivel de involucramiento de lo personal-subjetivo como material para la elaboración artística en el taller.
 - Desarrollo y funcionamiento de las capacidades de trabajo colectivo, “con otros” y de los aportes individuales en el trabajo común.
 - Resultados materiales de la producción de obra, personal y colectiva, en taller.
-

Metodología

Se trabajará con la metodología de taller donde el docente ocupará el lugar de “facilitador”, “coordinador” o simplemente “guía”. Se trata de superar la relación jerárquica entre el educador y el educando tradicionales, echando por tierra la infructuosa tarea de reemplazar los “conocimientos erróneos” del sujeto pedagógico por los “conocimientos válidos” del docente. La perspectiva clasista que invalida la cultura popular y enaltece la “alta cultura” será aquí totalmente abandonada. Los sujetos son así asumidos como intelectualmente activos siempre, independientemente de la clase, grupo o cultura a la que pertenezcan, y el conocimiento, su relevancia y validez, estarán dados por la significatividad que adquieran para un sujeto determinado y en el contexto particular en el que esa persona desarrolle su vida. En este marco, la intención de transmitir conocimientos, o de transferir saberes, mediante la “réplica de lo idéntico” En el sentido de la homologación de lo socialmente válido o relevante desde la perspectiva de la cultura dominante, será también discutida, ya que esa falsa identidad universal y absoluta de los saberes ha sido el sustrato histórico del dominio, la exclusión, la marginación y la opresión de lo considerado diferente, diverso o no concordante con lo establecido desde los lugares hegemónicos. Se intentará acompañar una aventura artística basada en el trabajo colectivo y el poder de creación de los participantes, poniendo en juego la riqueza y la diversidad que de la puesta en común surjan. Por ello, desde el punto de vista disciplinar, se brindará un abanico de posibilidades conceptuales, expresivas y técnicas para que los chicos puedan elegir las opciones con las que se sientan más cómodos y capaces, desde la palabra hasta la construcción pictórica, pasando por la herramienta teatral y los recursos audiovisuales, teniendo en cuenta la posibilidad de inclusión de otros medios que surjan del desarrollo del taller y de la voluntad de los participantes.

Se asume, teniendo en cuenta la metodología no tradicional de la propuesta, cierto riesgo e incertidumbre en relación al producto artístico final y concreto del taller. Para reducir dicha

indeterminación sin eliminarla, por considerarse justamente el núcleo de las posibilidades transformadoras de la práctica, se les ofrecerá a los participantes una serie de opciones técnicas y procedimentales propias de las disciplinas y oficios que se articularán en el taller. Por último, el desarrollo de los talleres incluye el asesoramiento constante de los profesionales participantes especializados en trabajo social, psicología y sociología, con el objeto de nutrir y brindar al proyecto una mirada colectiva lo más abarcativa posible, con el afán de generar un trabajo integral, que incluya no solo las capacidades de reflexión y creación estética, sino las vinculadas al desarrollo general de la vida en sociedad, con sus implicancias objetivas, familiares, sociales, subjetivas y afectivas. Y también, por otro lado, incluye la participación en acompañamiento de un grupo de estudiantes de grado de la facultad de Bellas Artes, con el objeto de contribuir a su formación en vistas a la conformación de profesionales con mirada multidisciplinar y posibilidades de aplicación de sus conocimientos y saberes en contextos no académicos y vinculados a las necesidades de sus contextos socio-culturales

Actividades

- A través de la transdisciplinariedad se apunta a la asociación productiva de las técnicas, procedimientos, materiales y formas de visualidad y construcción estética de diferentes ramas de la práctica artística (literatura, plástica y teatro). Se proponen al menos dos (2) publicaciones (revistas) a lo largo del año en las que se recojan todos los procesos de creación y aprendizaje más los resultados y obras producidos por los chicos en los talleres. El trabajo concreto en taller se realizará a partir de exploraciones en las distintas disciplinas practicadas simultáneamente. Los procesos de metaforización como vías para la subjetivación tanto individual como colectiva serán siempre los ejes de las prácticas y los ejercicios, tanto desde el lenguaje poético como desde la imagen y el trabajo corporal. Los temas irán siendo propuestos tras el intercambio entre talleristas y participantes, buscando de nuestra parte propiciar el tratamiento de problemáticas y universos sensibles relevantes en la vida cotidiana de los chicos, sin descartar la posibilidad de incluir eventualmente temas que les sean ajenos para acrecentar su bagaje cultural, movilizar la curiosidad y facilitar los procesos de aprendizaje. La periodicidad de trabajo será de un taller por semana, dónde el énfasis estará puesto en la construcción colectiva de un espacio lúdico - creativo, utilizando distintas herramientas de los tres lenguajes artísticos propuestos. Las producciones que se realicen en cada taller funcionaran como material del taller siguiente, para poder lograr una continuidad. Se realizará una muestra final que mostrará las producciones del año y los procesos de aprendizaje - creación. .
-

Cronograma

1. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	Meses									
	1 marzo	2 abril	3 mayo	4 junio	5 julio	6 ago.	7 sept.	8 oct.	9 nov.	10 dic.
1° microproyecto-taller	X	X	X							
1° muestra parcial			X							
2° microproyecto-taller				X	X	X				
2° muestra parcial						X				
3° microproyecto-taller							X	X	X	
Registro de imágenes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Edición de las imágenes									X	
Muestra final										X

Bibliografía

- Aharonian, A., Vernos con nuestros propios ojos. Apuntes sobre comunicación y democracia. Fundación Editorial El Perro y La Rana, Venezuela, 2007.
- Bordwell y Thompson. El Arte Cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1993.
- León, O., Democratizar la palabra. Movimientos convergentes en comunicación, Alai, Quito, 2009.
- Castoriadis, C., Los dominios del hombre, Gedisa editorial, España, 2005.
- Ventana al caos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.
- Caviedes, M., Dinámicas de grupos, Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1985.
- Deleuze, G., y Guattari, F., Rizoma. (Introducción) Fragmento del libro Mil Mesetas, Pre.Textos, Valencia, 2004.
- Deleuze, G., Lógica del sentido, Editora Nacional, Madrid, 2002.

- Díaz Barriga Arceo, F. y G. Fernández Rojas, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, McGraw Hill, México, 1999.
- Dillon, V., compiladora y otros, Breviario desde el Arte y la Ley. Entre lo institucional, lo inestable y el campo pedagógico, Secretaria de Publicación y Postgrado, Facultad de Bellas Artes, UNLP, La Plata, 2012. ISBN 978-950-34-0860-5
- Foucault, M., Las palabras y las cosas, Planeta-Agostini, 1984.
- Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte, Rodríguez, P. E., (trad.), Eterna cadencia, Buenos Aires, 2012.
- Freire, P., Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.
- Pedagogía de la esperanza, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
- El grito manso, Siglo XXI, Buenos Aires, 2003.
- Lins Ribeiro, G., "Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica" En Constructores de otredad, Antropofagia, Buenos Aires, 1999.
- McNeill J. R. y W. H. McNeill, Las redes humanas: Una historia global del mundo. Crítica, 2010
- Nichols, B., La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona, Paidós, 1997.
- Pérez Gómez, A., "Los procesos de enseñanza-aprendizaje: Análisis, teorías y métodos de las principales teorías del aprendizaje", en Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A., Comprender y transformar la enseñanza, Morata, Madrid, 1997.
- Porlán, R., Constructivismo y escuela. Hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje, Diada, Buenos Aires, 1993. Se trata de un intento de combinación productiva entre lo epistemológico y lo psicológico en el contexto educativo.
- Rancière, J., El maestro ignorante: Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2007. Versión disponible en línea: biblioteca@sada.gb.gov.ar.
- (2000) El reparto de lo sensible, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2014.
- (2008) El espectador emancipado, Bordes Manantial, Buenos Aires, 2011.
- (2007) Política de la literatura, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2011.
- (2004) El malestar de la Estética, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
- (2011) Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte, Bordes-Manantial, Buenos Aires, 2013.
- Todorov, T., (comp.), Teoría de la literatura de los formalistas rusos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.
- Vargas, L. y G. Bustillos de Núñez, Técnicas participativas para la educación popular, CEDEPO (Centro Ecuménico de Educación Popular), ALFORJA, Buenos Aires, 1989.
- Vargas, L., G. Bustillos de Núñez, y equipo de IMDEC (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario), Técnicas Participativas para la Educación Popular. Tomo II, Dimensión Educativa, 1996.

Sostenibilidad/Replicabilidad

El trabajo desarrollado a lo largo de 2015 da cuenta de la real aplicabilidad y potencialidad del proyecto. El equipo de trabajo que llevará adelante la coordinación y dictado de los talleres durante 2016 está conformado por profesionales que poseen una amplia experiencia en este tipo de aplicación de la práctica artística con fines sociales y en contextos no convencionales. El hecho de que se sumen nuevos participantes nos motiva en la perspectiva de crecimiento y continuidad del trabajo. Por otro lado, habiendo ya comprobado que los resultados no suelen ser ideales, y ello por causas ajenas al desarrollo de los talleres y más vinculadas a las condiciones institucionales, judiciales y sociopolíticas generales en que se inscriben las prácticas, podemos afirmar que el desarrollo de este tipo de talleres produce un impacto positivo en la población beneficiaria, ayudando a mejorar las condiciones muchas veces deplorables en que se encuentra. A su vez, este tipo de práctica de extensión, promueve y permite ampliar la aplicación de las formaciones profesionales al servicio comunitario, fomentando el compromiso ético de la academia con su entorno social, siempre conflictivo. Nuestras experiencias previas y actuales (ya que algunos de los docentes intervinientes nos encontramos hoy desarrollando talleres artísticos en diferentes instituciones de reclusión juvenil por cuenta propia) por un lado, y el apoyo de la Dirección de Educación y Capacitación dependiente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia como garante de las posibilidades efectivas de la impartición de los talleres, son dos factores que apuntan a la sostenibilidad del proyecto, además de dar motivos para proyectar su replicabilidad en otras instituciones semejantes de la ciudad en el futuro.

Autoevaluación

Los méritos de este proyecto radican, principalmente, en la puesta en articulación de los profesionales y estudiantes en formación con la comunidad en situación de marginalidad, emergencia y necesidad. Los jóvenes con conflicto penal y en situación de encierro parcial, por estar en proceso de reinserción social, constituyen una población inestable y, la mayoría de las veces, empujada por el mismo sistema a la reincidencia. Por ello es que aparecen como un grupo necesitado del ejercicio de prácticas creativas que fomenten la autovaloración, el autoconocimiento y el reconocimiento propio y ajeno acerca de las capacidades para el desarrollo personal y laboral por fuera de la delincuencia. Este proyecto vincula la práctica artística con la idea de la producción cultural como trabajo y el desarrollo del pensamiento crítico, y en ello reside su mérito y su potencial en tanto promueve un acercamiento al arte en el marco de sus capacidades de transformación social y mejoramiento de las condiciones de vida.

Participantes

Nombre completo	Unidad académica
Bang, Nicolas Alejandro (DIRECTOR)	Facultad de Bellas Artes (Profesor)
Massera, Sol Agustina (CO- DIRECTOR)	Facultad de Bellas Artes (Profesor)
Villalba, Yamila (PARTICIPANTE)	Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Pedroni, Juan Cruz (PARTICIPANTE)	Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Obach, Brenda Marina (PARTICIPANTE)	Facultad de Psicología (Alumno)
Sosa, Rocio Irene (PARTICIPANTE)	Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Benaglia, Carla (PARTICIPANTE)	Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Ortega, Lucila (PARTICIPANTE)	Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Rios, Veronica Gabriela (PARTICIPANTE)	Facultad de Bellas Artes (Graduado)
Tejo, Mabel Cristina (PARTICIPANTE)	Facultad de Psicología (Profesor)
Odorizzi, Evangelina (PARTICIPANTE)	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Graduado)
Tripodi, Maria Victoria (PARTICIPANTE)	Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Contursi, Ana Laura (PARTICIPANTE)	Facultad de Bellas Artes (Graduado)

Organizaciones

Nombre	Ciudad, Dpto, Pcia	Tipo de organización	Nombre y cargo del representante
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE BS. AS.	La Plata, Buenos Aires	Organismo gubernamental provincial	Evangelina Odorizzi, Directora