

SOMOS: ARTE PARA DESNATURALIZAR LA VIOLENCIA. INVESTIGACIÓN-CREACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ EN CALI.⁷

18

Por: Cindy Carolina Mejía Pineda.

Resumen.

La naturalización de la violencia se hace evidente en las relaciones sociales actuales y hace parte de la identidad como ciudadanos de un país en guerra. Las generaciones actuales han nacido en medio del conflicto armado colombiano y su legado del narcotráfico, una historia que ha sido normalizada y mediatizada como estética del conflicto armado colombiano. Una cultura e identidad de la violencia a través de la cual se relacionan nuestros adolescentes y jóvenes en su cotidianidad y en la escuela. Para atender esta problemática se llevó a cabo este proyecto de investigación creación con los

grados once de la institución educativa Boyacá en Cali para conocer cuál ha sido la incidencia de esta normalización de la violencia del conflicto colombiano en los y las jóvenes, y comprender de qué forma el arte permite desnaturalizarla utilizando el audiovisual como metodología artística de indagación y transformación, participando así en la construcción de procesos de paz.

Palabras Clave: Educación artística, Conflicto Armado Colombiano, Naturalización de la violencia, lenguaje audiovisual.

⁷ Cómo citar: Mejía, C. (2024). Somos: Arte para desnaturalizar la violencia. Investigación-creación en la Institución Educativa Boyacá en Cali. En, *Simposio Regional de Educación Artísticas, Vol. VI. 18-28*. Sello editorial Corporación Ima, Ibagué-Colombia.

Introducción.

La naturalización de la violencia como mecanismo para abordar el conflicto se hace evidente en las relaciones sociales convirtiéndose en una práctica habitual que hace parte de la identidad como ciudadanos de un país en guerra. Las generaciones actuales han nacido en medio del conflicto armado colombiano y su legado del narcotráfico, la violencia rural y urbana por el poder territorial, y las migraciones y desplazamientos son una historia que ha sido normalizada y mediatizada. Las representaciones visuales que han naturalizado la violencia tienen una fuerte relación con la construcción de una estética del conflicto armado colombiano que ha instaurado una forma de ver el país: violento y peligroso. Una cultura de la violencia que se convierte en la estética con la cual se identifican y relacionan nuestros adolescentes y jóvenes, que nacen y crecen en medio y a través de este paisaje.

Estas dinámicas del conflicto se hacen evidentes en la escuela, como escenario cotidiano de encuentro y desarrollo, donde la violencia es una problemática que está consumiendo la gestión institucional

complejizando la formación integral. En este contexto, se hace pertinente cuestionar desde el ejercicio docente cómo desnaturalizar esa violencia, cómo abordarla desde lo sociopolítico y cultural, cómo hacer que los y las jóvenes también se lo cuestionen, cómo despertar su pensamiento crítico, y de qué forma el arte puede aportar.

Para atender estas inquietudes se generó este proyecto de investigación creación desarrollado con grados 11mos de la institución educativa Boyacá en Cali, para conocer cuál ha sido la incidencia de esta normalización de la violencia del conflicto colombiano en los y las jóvenes, y comprender de qué forma el arte les permite desnaturalizarla y participar de procesos de paz. Esta iniciativa utiliza el audiovisual como metodología artística de indagación desde la cual los y las estudiantes investigan, comprenden, cuestionan y crean en torno a esta problemática que viene construyendo sus relaciones cotidianas, haciendo que el arte ejerza su función de deshabitación de esas miradas (Ruiz, 2017).

Elementos teóricos.

-Despojar la ética e instaurar los odios: el conflicto armado colombiano, una guerra que lleva más de medio siglo, es un escenario en el cual se han difuminado las fronteras éticas y los principios morales que imponen límites al uso de las violencias (Jep y Educapaz, 2023). Una dinámica de gobernar a través de la aplicación del poder por la fuerza que deviene de la tensión histórica entre colonización y república, pasando por la consolidación de dos culturas opuestas: liberales y conservadores, hasta grupos armados y bandas criminales del narcotráfico que luchan por el territorio. Una estrategia de dominación que tiene sus raíces en las maneras de gobernar de inicios del siglo XX, que analizados desde la filosofía política de Hannah Arendt, parten de la generación de odios culturales, pues estas concepciones, motivadas por emociones, logran la deshumanización y la banalidad del mal desde la cual se justifica la violencia en honor al fervor ideológico y se distorsiona el pensamiento crítico, se difumina la diferencia entre lo político y lo sagrado (Botero y Leal, 2013; García, 2020).

-La estética del conflicto como estrategia para normalizar la violencia: uno de los medios que promueve el ejercicio de la

deshumanización

y el despojo de lo

ético ha sido la imagen y la cultura visual que emerge en las formas de relacionarnos mediados por esta. El conflicto colombiano, sus historias y personajes, son hoy un espectáculo que se consume cotidianamente por los y las jóvenes a través de los medios de comunicación habituando su mirada (Ruiz, 2017; Acaso 2022). Así que aquí el problema para la cultura visual, en tanto mediación, es encontrar la distancia adecuada, como diría Jacques Rancière citado por Yepes (2014) pues demasiada exposición al horror conlleva el riesgo de un estado de desafección y apatía, y se hace necesario romper con ese hechizo, cortar la cabeza de medusa como Perseo.

-El audiovisual como práctica artística para descolonizar la mirada: justamente Yepes (2014) hace alusión a la necesidad de usar el arte como escudo de Atenea, como un llamado al cuestionamiento de esa ilusión de lo visual, y a comprender y usar, mejor, su potencial. Para esto se hace indispensable comprender el rol de las prácticas artísticas en la constitución de la cultura, en esas formas de ser y hacer de las sociedades. En la medida en que se reconoce esa fuerza, se puede movilizar el vínculo y curar los imaginarios del miedo, del odio y la venganza que por años ha generado la guerra y su propaganda

(Satizábal, 2017). De allí que este proyecto utilice este mismo recurso, la narración y el audiovisual, como escudo de Atenea, para contrarrestar a través de su lenguaje dinámico y atractivo, la causa, y generar otro efecto: la movilización de la memoria y el pensamiento

crítico. Superando el

cuestionamiento de lo visual e integrarlo como estrategia en la escuela (Martín-Barbero, 2003).

Metodología de la investigación.

La investigación basada en artes y las metodologías artísticas de investigación plantean la creación como escenario de investigación. Entre estas la A/R/Tografía, articulación del ejercicio de la práctica artística, la investigación y la educación, en la cual los lenguajes artísticos visuales son la construcción simbólica del estudio, reflexión y producción de nuevo conocimiento de un problema investigativo (Irwin, 2017; Marín-Viadel y Roldán, 2019).

Este proyecto toma las fases de la propuesta metodológica de la artografía de Irwin (2017): la indagación vital: la emoción para acercarse a indagar. La creación de conocimiento: construcciones sociales evidentes en los objetos estéticos. La interpretación y desarrollo narrativo: diégesis y exegesis como interpretación crítica.

Bajo este enfoque se desarrolla la investigación articulando las orientaciones conceptuales y las tres fases de indagación. En cada una se aplica un taller de creación en torno a la pregunta categórica utilizando el audiovisual como técnica, desde sus lenguajes narrativos, artografías, historietas y máquinas visuales, hasta la producción de un cortometraje como resultado de la investigación. Estos productos artísticos son analizados articulando el método semiótico (Magariños, 2001) identificando respuestas a las tres categorías como insumos para el debate de los resultados y hallazgos del proceso.

Tabla 1. Ruta metodológica.

Pregunta general: ¿De qué forma el arte permite desnaturalizar la violencia generada por el conflicto colombiano?					
Fase	Orientaciones conceptuales	Preguntas de indagación: categorías.	Taller de indagación	Momentos del taller	Productos analizados
Fase de la indagación vital:	Despojar la ética e instaurar los odios: Deshumanización, pensamiento crítico y banalidad del mal.	¿Cuál es la incidencia que ejercen los conflictos y guerras en la normalización de la violencia?	Activación presaberes y motivación:	Creación de historietas experimentales: así vemos el conflicto.	Historietas experimentales.
			Comprensión conceptual del contexto global:	Creación de mapas artográficos a partir de la bibliografía y videografía de pensadores de filosofía política del siglo XX.	Mapas artográficos del marco conceptual.
				Realización de cine foro para análisis de los conceptos (película: Mi mejor amiga Ana Frank de Ben Sombogaart, 2021.)	Relatorías del cine foro.
				Creación del producto artístico: taumatropo para evidenciar las comprensiones conceptuales de banalidad del mal, deshumanización y pensamiento crítico.	Taumatropos de representación de conceptos.
Fase de la creación de conocimiento:	La estética del conflicto como estrategia para normalizar la violencia:	¿De qué forma el arte permite conocer y comprender la violencia generada y naturalizada por el conflicto colombiano?	Reconocimiento histórico del contexto local:	Creación de mapas artográficos del marco histórico del conflicto colombiano a partir de bibliografía y videografía de la comisión de la verdad y de García Villegas.	Mapas artográficos del marco histórico.
				Realización de cine foro para reconstrucción de memoria histórica (película: Silencio en el Paraíso de Colbert García, 2011.)	Relatorías del cine foro.
				Creación del producto artístico: Crankiebox para evidenciar el conocimiento histórico del conflicto colombiano y sus motivaciones subyacentes.	Crankiebox con el relato histórico y subyacente del conflicto colombiano.
Fase de la interpretación y desarrollo narrativo:	El audiovisual como práctica artística para descolonizar la mirada:	¿El ejercicio de creación audiovisual permite desarrollar el pensamiento crítico y desnaturalizar las concepciones de la violencia?	Investigación - creación:	Investigación: cómo se refleja esa incidencia y naturalización del conflicto en sus historias cercanas y cotidianas.	Mapas artográficos de investigación.
				Creación de cortometrajes de las historias: preproducción, producción y postproducción de cortos, dramatizados o stopmotion.	Cortometrajes: somos arte para desnaturalizar la violencia.
				Presentación y socialización del ejercicio de conocimiento, comprensión y análisis crítico evidenciado en sus productos artísticos audiovisuales.	Relatorías del Cine foro de los cortometrajes.

Fuente: Ruta metodológica aplicada en el proyecto (2022 y 2023), elaboración propia.

Semblanza del contexto.

Cali, diversa cultural y socialmente, es epicentro de las migraciones rurales y del pacífico generadas por el conflicto. En este territorio se encuentra la Institución educativa Boyacá en el corredor del Jarillón de aguas negras de la calle 25, zona de mercado alternativo de la galería de Santa Elena -el planchón-, eje de distribución ilegal del

microtráfico y sicariato de la zona sur oriental, de negocios de reciclaje, vertederos ilegales de basura y asentamientos de paso. Este proyecto se ha desarrollado durante los años 2022 y 2023, articulando a 95 jóvenes de los grados 11mos con edades entre los 15 y 20 años, algunos provenientes de otras instituciones educativas por solicitud de

cambio de ambiente escolar y población migrante.

Hallazgos y discusión.

-Genera memoria histórica pues Aquí sí ha pasado algo: los y las estudiantes se acercan desde insumos bibliográficos, videográficos y artísticos a la historia del conflicto del país más allá de la versión de ficción, descontextualiza y mediatizada que han recibido por los medios de comunicación y

consumo. Un ejercicio de restauración del derecho a estar informados, el cual permite trascender y hacer memoria poética, desmentir a través del arte el aquí no ha pasado nada, como lo hizo La casa grande, novela de Álvaro Cepeda Samudio (1992).

23

Figura 1. Serie fotográfica de experiencias y productos del proyecto.

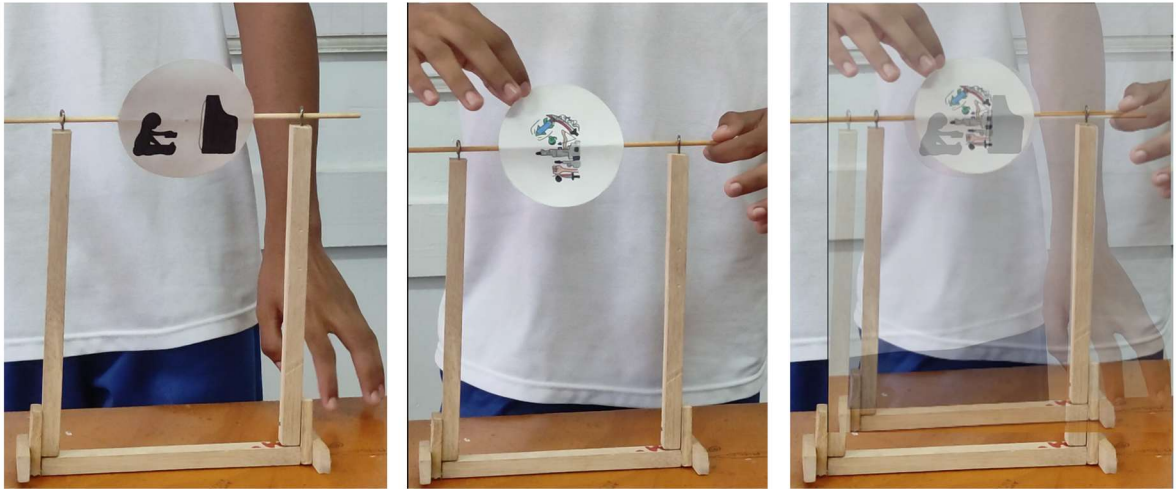
Fuente: Elaboración propia. Procesos y productos de clase creados que evidencian la activación de memoria histórica.

-Posibilita el análisis crítico del conflicto como fenómeno político y sociocultural: en la investigación conceptual adquieren un bagaje discursivo que les permite encontrar comprensiones sociológicas y filosóficas de la naturalización de la violencia subyacente y persistente, como herramientas para

analizarlo desde la deshumanización y la banalidad del mal, potenciando su pensamiento crítico cultural ante lo sucedido y ante lo que pueda suceder, en su sociedad y en sí mismos, contrarrestando el despojo de la ética (Botero y Leal, 2013).

Figura 2. *Serie fotográfica de producto del proyecto: taumátropo.*

Fuente: Elaboración propia; Taumátropo creado por estudiante para representar su análisis de la deshumanización y naturalización de la violencia generada por los contenidos de los medios de comunicación.

-Facilita la comunicación de sus análisis a través de la narración y el audiovisual: han encontrado en la creación un proceso que trasciende el entretenimiento y la contemplación efímera, y lo han interiorizado como acto de indagación creación que les permite comunicar, como un acto político y de transformación social (Marín-barbero,

2003). Se han generado 14 cortometrajes y 2 muestras audiovisuales, y participado en la feria internacional del libro Cali y en la estrategia Piloto de Formación en Educación Artística y Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.

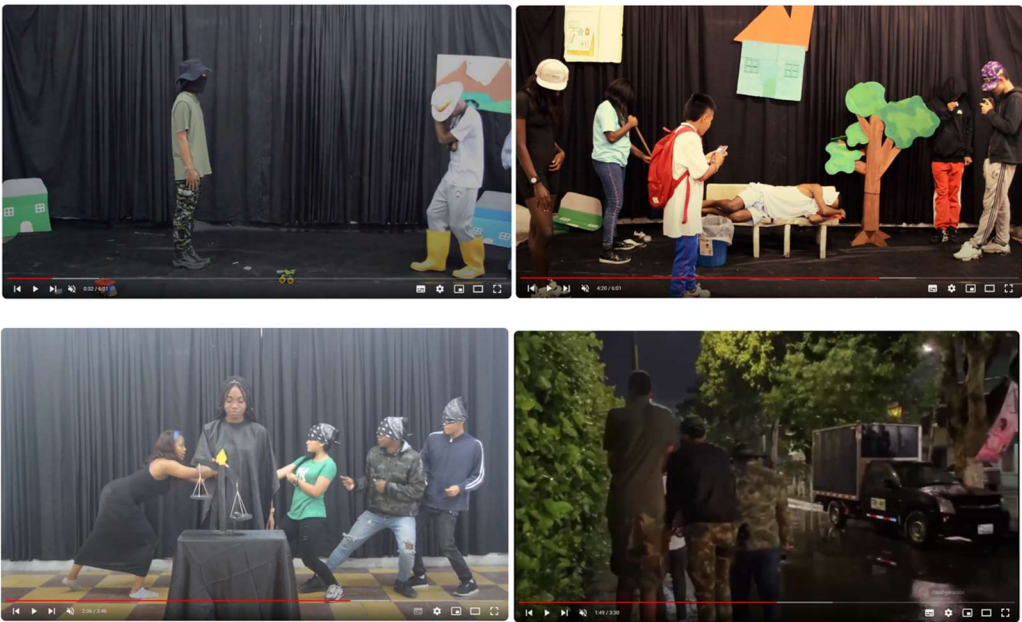

Tabla 2. Intereses investigativos de los y las estudiantes.

Estos cortometrajes han arrojado tres subcategorías que evidencian los intereses investigativos de los y las estudiantes en sus proyectos de creación:		
Categorías de la investigación:	Subcategorías de indagación propuestas por los y las estudiantes.	Cantidad de cortometrajes trabajados:
La estética del conflicto como estrategia para normalizar la violencia:	Del conflicto rural mediatizado a los personajes urbanos: del narcotráfico al microtráfico.	6
Despojar la ética e instaurar los odios:	Desplazamiento y lucha de los territorios: miedo al campo y las carreteras colombianas.	4
Práctica artística para descolonizar la mirada:	Desapariciones y reclutamiento: realidad cercana.	4
	Total, cortometrajes producidos:	14

Fuente: Elaboración propia. Categorías y subcategorías de indagación de los cortometrajes creados por los y las estudiantes (2022 y 2023).

Figura 3. Serie fotográfica de los cortometrajes: somos.

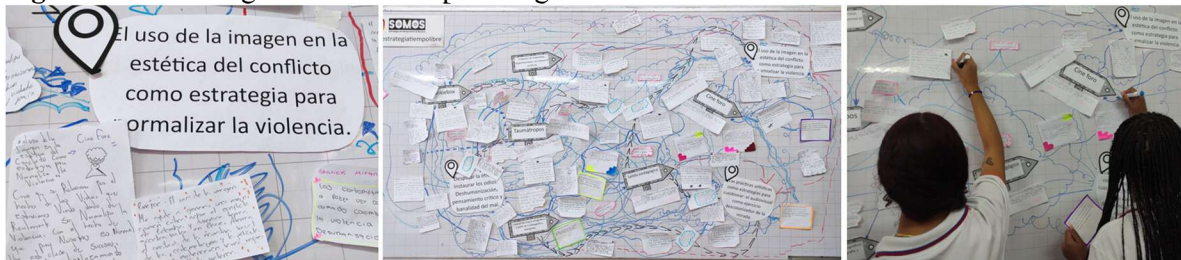
Fuente: capturas de pantalla de reproducción de algunos de los cortometrajes producidos por los y las estudiantes para representar sus historias y análisis en relación con la naturalización de la violencia (2022 y 2023).

-Aporta al campo disciplinar de la educación artística desde la transversalización del saber y la aplicación empírica de sus metodologías de investigación: se han potenciado los procesos creativos que vinculan a los y las jóvenes a este proyecto al sentirse identificados con las técnicas artísticas trabajadas y al evidenciar la articulación

temática con su historia y contexto, empoderándoles como investigadores y creadores haciendo visibles las prácticas e interpretación estética de sus experiencias, como formas de conocimiento tanto emocionales como cognitivas, aportando en su resolución y transformación.

Figura 4. Serie fotográfica de los mapas artográficos.

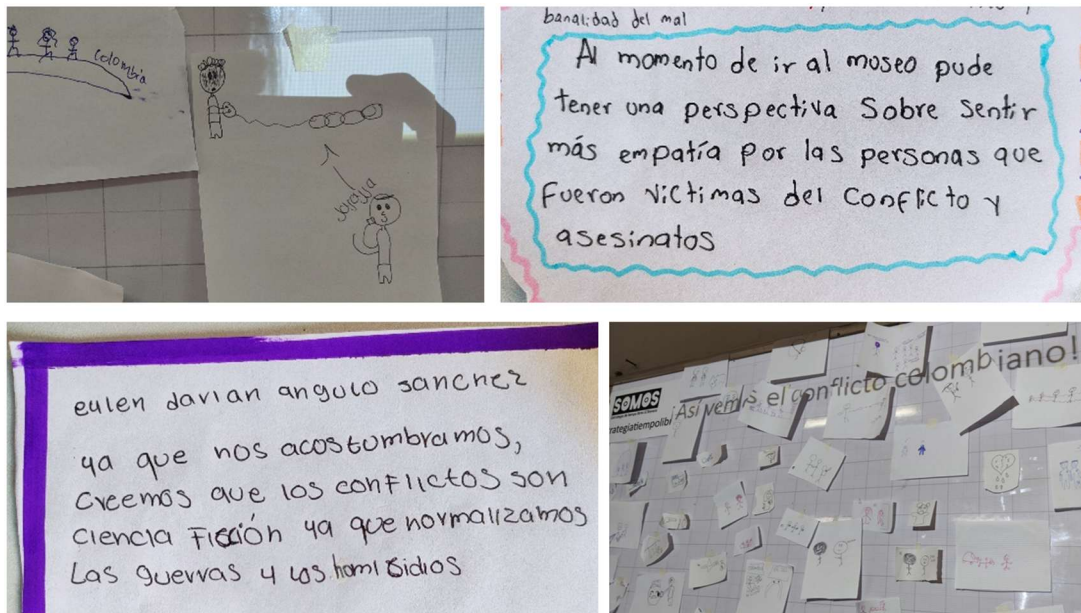
Nota: Aplicación de mapas artográficos como estrategia para encontrar conexiones de análisis, reflexiones y experiencias.

-Desarrolla la sensibilidad para ejercer la ciudadanía y participar de procesos de paz: las artes como activadores de lo sensible en los y las jóvenes ha sido el hallazgo más relevante del proyecto para contrarrestar la forma en la cual cada generación se hacen más indolente, más Eichmann, quien, en palabras de Arendt, (2009) no era un criminal, era un indolente con una normalidad ante la

violencia inquietante. Así que al colocar en el centro el sentido de la violencia y desarraigarla (García, 2020), se evidencian aportes a sus relaciones, empezando por aquellas que se dan en la escuela, una forma de atender el conflicto escolar, desde una de sus génesis: lo que somos, de allí el nombre de la iniciativa.

Figura 5. Serie fotográfica de ejercicios de análisis visual.

Fuente: Elaboración propia. Ejercicios de análisis visuales y reflexivos realizados por los y las estudiantes previos a la creación de historietas.

Conclusiones.

Genera memoria histórica del conflicto del país para comprenderlo como fenómeno social, restaurando el derecho de saber y participar contando su historia.

Posibilita el análisis crítico del conflicto del país desde lo político y sociocultural, generando consciencia frente a la naturalización de la violencia subyacente y persistente.

Facilita la comunicación de sus análisis como construcción metafórica y de sentido a través de la creación de cortometrajes contenedores de nuevos conocimientos como actos

políticos de transformación social.

Aporta al campo disciplinar de la educación artística desde la activación de las prácticas pedagógicas de aula creativas y la aplicación empírica de sus metodologías de investigación para la resolución de problemáticas.

Desarrollo de la sensibilidad cuestionando el sentido de la violencia a través de las artes como elemento para ejercer la ciudadanía y participar del proceso de paz del país aportando a la transformación de sus relaciones, incluyendo las que se dan en la escuela.

Referencias.

Acaso, M., & Megías, C. (2024). *Soberanía visual*. Ediciones Paidós.

Arendt, H. (2009). *Eichmann en Jerusalén*. Barcelona: Editorial Debolsillo.

Botero, A. y Leal, Y (2013). El mal radical y la banalidad del mal las dos caras del horror de los regímenes totalitarios desde la perspectiva de hannah Arendt. *Universitas Philosophica*, 30 (60), 99-126.

Cepeda, A. (1992). *La casa grande*. Panamericana.

García, M. (2020). *El país de las emociones tristes*. Planeta Colombiana S.A.

Irwin, R. Barney, D. (2017). A/R/Tografía como metodología para la investigación visual. En Marín y Roldán (Eds), *Ideas visuales: Investigación basada en artes e investigación artística* (pp. 134-164). Granada: Editorial Universidad de Granada.

Magariños, J. (2001). La(s) semiótica(s) de la imagen visual. *Cuadernos*, 17, 295-320.

Marín-Viadel, R. Roldán, J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, 31 (4), 881-895.

Martín-Barbero, J. (2003). *La educación desde la comunicación*. Grupo editorial Norma.

Ruiz Solórzano, J. (2017). El arte como posibilidad de mediación en los conflictos: escenarios, prácticas y visibilidad desde las experiencias en el Huila. *Paideia Surcolombiana*, (22), 152-174. <https://doi.org/10.25054/01240307.1905>

Satizábal, C. (2017). Conflicto y arte en Colombia. *Huellas*, 101, 34-46.

JEP y Educapaz. (2023). *Justa-mente: Guía pedagógica para tejer aprendizajes sobre la justicia transicional y las prácticas de justicia en la vida cotidiana. Módulo 2: La frontera ética que hemos transgredido y debemos restituir*.

Yepes, R. (2014). El escudo de Atenea: cultura visual y guerra en Colombia. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 9 (2), 23-43.

