

2° Encuentro Nacional de Gestión Cultural

*Diversidad, tradición e innovación
en la gestión cultural*

Tlaquepaque, Jalisco. Octubre 14 al 17, 2015

LAS ARTES PLÁSTICAS COMO MEDIO DE INTERVENCIÓN EN JÓVENES QUE VIVEN EN ZONAS DE CONFLICTO DE CIUDAD OBREGÓN

Autor:

María Cristina Pérez Valenzuela

José Paz Rivas López

Resumen

Campo temático: Trabajo cultural con grupos específicos: Jóvenes en zona de conflicto

Palabras claves: Conflicto, Jóvenes, Arte

Proyecto “Arte para jóvenes” (Capacitación de talleristas para la plástica infantil.) fue aprobado en las emisiones 2013- 2014 y 2014-2015 de la convocatoria Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora beneficiando a un total de 75 jóvenes en sus diferentes etapas. El objetivo principal del proyecto es contribuir en la capacitación y desarrollo de jóvenes talleristas en las artes visuales, para combatir el tiempo de ocio en zona de conflicto y enfocarlos en el bien comunitario, creando una experiencia de aprendizaje en la plástica para que aporten su conocimiento en talleres para niños.

Es así que buscando una alternativa por medio del arte visual, específicamente la pintura, se ha logrado interactuar con los jóvenes mediante el diálogo, impulsando en ellos una visión más amplia de la prevención de conflictos o el involucrarse en casos violentos; enfocando su uso del tiempo en actividades artísticas y recreativas, proporcionando la confianza por medio del arte para que se relacionen con otras personas, ya que el lenguaje visual hace que los jóvenes adquieran una gran relevancia social al ser reconocidos por otros jóvenes como creadores y por niños como maestros. Como parte de las metas establecidas se logró la formación de un colectivo artístico y la réplica de talleres en 10 escuelas primarias públicas de zonas marginadas beneficiando a 800 niños por parte de los talleristas; sin embargo la meta más importante ha sido sensibilizar a una sociedad con miras a la tolerancia, disminución de la violencia y a la diversidad genuina, en el disfrute de una obra plástica.

En toda plenitud lo que significa amar verdaderamente, interesarse por algo, comprender, crear, descubrir, anhelar o esperar es, en sí mismo, el valor supremo de la vida. Una vez que esto se comprende, es igual de evidente que el arte es la evocación de la vida en toda su plenitud, pureza e intensidad. “El arte por lo tanto es uno de los instrumentos más poderosos de los que disponemos para la realización de la vida. Negar esta posibilidad a los seres humanos es ciertamente desheredarlos” (Arnheim, 1993, p 48).

Desde mi etapa de la niñez ha existido una inquietud por los colores, formas, líneas y texturas, en el medio ambiente y en lo que era considerado obras de arte por medio de los libros de texto de primaria; al vivir en una zona de conflicto era notable el alejamiento y la falta de recursos económicos para poder desarrollar toda la imaginación y creatividad acumulada, así es como autodidactamente empecé a experimentar en el mundo de las artes plásticas. Con este contexto tan marginado y conflictivo los vecinos o amigos mencionaban que las artes plásticas es para personas acaudaladas; de clases sociales que monopolizaban el gusto por las artes plásticas o las bellas artes y las comunidades de clase media o clase baja eran omitidas por este tipo de educación en las artes en Ciudad Obregón Sonora.

A partir de lo ya mencionado en edad adulta ya con conocimientos establecidos formales dentro de las artes visuales y la gestión cultural, me nace la inquietud de desarrollar un proyecto denominado “Arte para Jóvenes” (Capacitación de talleristas para la plástica infantil) donde los jóvenes que viven en zonas de conflicto de Ciudad Obregón sobresalieran con sus propuestas creativas emergentes, existiendo así la principal razón de desarrollar su imaginación y creatividad. Las zonas de conflicto se derivan de los retos de una sociedad, que está cambiando constantemente y requiere que todos sus integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, y la diversidad social y cultural, por ello es necesario aportar el conocimiento obtenido.

Buscando una alternativa por medio del arte visual, que en este caso es el de pintura, se ha logrado interactuar con los jóvenes en la prevención de conflictos o

el involucrarse en casos violentos; enfocándolos de esta manera en actividades artísticas y recreativas por medio de las artes plásticas. Así fue como se enfatizó en que los jóvenes se relacionaran con distintas personas y que adquirieran relevancia social en valores y principios para su trascendencia educativa. De esta manera hago hincapié en que la pintura es un factor educativo indispensable que manifiesta la expresión de gustos y aptitudes, la cual enfoca a los jóvenes a tener más disciplina para trabajar en equipo, enseña a ver y comprender la realidad de otro modo, sensibiliza, humaniza, socializa, iguala, facilita la comunicación, nos y los convierte en mejores ciudadanos.

Según la Organización Mundial de la Salud (2002) sobre programas sustentados en las artes, hacen relevancia en los esfuerzos por reducir la violencia, la investigación ha demostrado de manera consiente que el arte amplía, el potencial de empatía, crea vínculos sociales y genera participaciones de sentido comunitarios, estos beneficios que estimulan actitudes que conducen a una reducción de conductas agresivas. En una sociedad como la de hoy, con problemas y crisis actuales es de suma importancia hacer llegar estas actitudes a las mentes en desarrollo lo cual les ayudará a ser personas libres de los problemas que nos aquejan como los son las rutinas, las drogas o la delincuencia.

Por medio del análisis es que se llegó a al objetivo principal del proyecto que es contribuir en la capacitación y desarrollo de jóvenes talleristas en las artes visuales, para combatir el tiempo de ocio en zona de conflicto y así enfocarlos en el bien comunitario. Los objetivos específicos como parte importante del proyecto fueron lograr que los jóvenes participantes tengan una visión más amplia e ir enriqueciendo su intelecto para prolongar un futuro próspero, sano y exitoso; crear una experiencia de aprendizaje en la plástica para que aportaran su conocimiento en talleres para niños; Fomentar la autoestima, en la experiencia artística y el intercambio entre jóvenes niños, niñas en zona de conflicto, logrando que perciban el medio comunitario como el futuro desarrollo.

Por medio del proyecto “Arte para jóvenes” se benefició en su primera a etapa a 25 jóvenes y en la segunda etapa a 50 jóvenes; los que se alejaron de la ola

violenta que ha ocurrido desde el 2013 en las Colonias de Ciudad Obregón. Los jóvenes que participaron en el proyecto tenían la inquietud de experimentar en el mundo de las artes plásticas debido a las por las necesidades de crear formas, texturas y colores pero mas que nada la de proyectar un mensaje por medio de la plástica.

Por ejemplo un joven que realizaba grafiti dañando las calles y avenidas de Ciudad Obregón, se le ha invitado a que se integre al proyecto arte para jóvenes etapa uno y dos , así sus inquietudes, expresiones o emociones las plasmó en un lienzo por medio de técnicas la cual fue óleo, carboncillo y acrílico, de esta manera se rescató el talento oculto, mostrándolo en corredores culturales y en galerías de arte en Ciudad Obregón, mismo que ha servido para alejarlo de las calles y de esta forma enfocarlo con determinación para realizar un bien común obteniendo un futuro próspero y exitoso.

Es así como esta aportación, ha impactado en el entorno de varios jóvenes, donde no solo se benefició directamente, si no las personas que indirectamente se beneficiaron como sus padres, hermanos y amigos, quienes asistieron a disfrutar en familia a las exposiciones de arte donde participaron como artistas plásticos emergentes.

Algunos integrantes del proyecto, habían tenido un aprendizaje previo en un taller o de manera autodidacta; cabe mencionar que son de bajos recursos y viven en las Colonias Benito Juárez, Urbivilla del Rey, Miravalle, Primero de Mayo, Ladrillera, Sochiloa, Centro y Alameda.

El proyecto arte para jóvenes ha demostrado tener un impacto en cada integrante, debido a que las técnicas y metodología es factible y que desde las formas, líneas, difuminados, achurados, texturas, toda la variedad de mezclas de colores primarios, secundarios y terciarios en la técnica de acrílico, óleo y acuarela, son vistas en cada sesión de cuatro horas.

De esta manera se consolida que una de las necesidades más apremiantes para los jóvenes es la comunicación y prevención permanente de la violencia, ya que son de las principales exigencias del desarrollo humano.

El proyecto arte para jóvenes capacitación de talleristas para la plástica infantil, aprobado en las emisiones 2013- 2014 y 2014-2015 de la convocatoria Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora, en su primera etapa 2013-2014 las metas cumplidas fueron:

- Se han llevado a cabo 110 horas de taller de la etapa donde los talleristas de la etapa uno han demostrado ser sobresalientes y disciplinados al momento de ejecutar las distintas técnicas de las artes visuales como las formas, líneas, difuminados, achurados, texturas, toda la variedad de mezclas de colores primarios, secundarios y terciarios en la técnica de acrílico, óleo y acuarela, fueron vistas en cada sesión de cuatro horas.
- Réplica de talleres infantiles en las instalaciones de la Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen por parte de los talleristas, en el turno matutino y vespertino, con un impacto de 200 niños beneficiados en los meses de octubre y noviembre los distintos grados de tercero, cuarto quinto y sexto obtuvieron la oportunidad y acercamiento con la plástica.
- Una exposición en la galería de arte de la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, por parte de los integrantes del proyecto “Arte para jóvenes”, con una asistencia de 250 personas, las cuales fueron beneficiadas con tan memorable exposición de 50 obras creadas en las distintas técnicas de acrílico, óleo, acuarela, técnica mixta y grafito, en el mes de febrero del año 2014.
- Cuatro reseñas publicadas en tribuna del yaqui, diario del yaqui, chécatelo.com, y la página oficial de la Presidencia Municipal de Cajeme donde el éxito y la importancia del proyecto se válido ante la comunidad cajemense y el impacto que ha tenido en los jóvenes.
- Pláticas de inducción “escuela para padres” en las Instalaciones de la Escuela Enrique C. Rebsamen turno matutino y vespertino, con la temática

“las artes plásticas como medio para una la cultura de la paz”, impartido por la responsable del proyecto María Cristina Pérez Valenzuela.

- Exposición de obra plástica en la semana de ciencia y la tecnología de las por parte de la responsable e instructor del proyecto “Arte para Jóvenes” en escuelas preparatorias incorporadas al Cobach de Ciudad Obregón, para la difusión de avances y convocatoria hacia la integración de nuevos aspirantes para integrarse al proyecto, teniendo como asistentes a 387 alumnos de distintas preparatorias.

Así como en su segunda etapa en el año 2014-2015 las metas cumplidas fueron:

- Se realizó la capacitación para los 50 jóvenes en las instalaciones de la Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen, en el proyecto “Arte para jóvenes” etapa dos en el mes de agosto del 2014 al mes de abril del 2015.
- Se han llevado a cabo 110 horas de taller de la etapa dos donde los talleristas han demostrado ser sobresalientes y disciplinados al momento de ejecutar las distintas técnicas de las artes visuales. las distintas técnicas de las artes visuales como las formas, líneas, difuminados, achurados, texturas, toda la variedad de mezclas de colores primarios, secundarios y terciarios en la técnica de acrílico, óleo y acuarela.
- Se formó un colectivo de artistas plásticos emergentes de los alumnos más sobresalientes María Beatriz Quintana González, José Antonio Ortega Vergara, Alma Angelina Amado, Denisse Aylin Osuna Pérez, César Isaac Valenzuela Valdez, Adrián Paul Nieblas Mata, Rosa Hayde Valenzuela Enríquez, Iván Arnulfo Molina Román, así como la responsable del proyecto y el “Colectivo arte para jóvenes” María Cristina Pérez Valenzuela, del proyecto arte para jóvenes etapa uno y dos.
- Se realizó una réplica de talleres por parte de los jóvenes del proyecto en la Escuela Primaria 20 de noviembre beneficiando a 250 niños y niñas de los diferentes grados en un taller de cuatro horas con los grados de primero,

segundo, tercero, cuarto quinto y sexto, en la Colonia las Areneras al poniente de Ciudad Obregón.

- Se llevó a cabo una exposición del colectivo arte para jóvenes con 50 obras expuestas, en la exposición esta es mi navidad al aire libre en el discóbolo de la laguna del Naynari, el 5 de diciembre del 2014, con 25 obras de los alumnos de la etapa uno y etapa dos.
- Se realizó réplica de talleres por parte de los jóvenes del proyecto en la Escuela Primaria Héroe de Nacozari en el grado de 3ro, 4to, 5to y 6to grado, logrando un total de 130 niños beneficiados con las plástica infantil, Colonia Benito Juárez al Oriente de Ciudad Obregón.
- Se llevó a cabo una exposición del colectivo arte para jóvenes con 50 obras expuestas en las distintas técnicas de acrílico, óleo, acuarela, técnica mixta y grafito, en la Escuela Enrique C. Rebsamen el 10 de marzo, con los alumnos de la escuela preparatoria beneficiando a 97 asistentes a la exposición colectiva de los integrantes del proyecto arte para jóvenes 2.
- Se realizó réplica de talleres por parte de los jóvenes del proyecto en la Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen en un multigrado de 3ro, 4to, 5to y 6to grado turno matutino y en un multigrado de 3ro, 4to, 5to y 6to del turno vespertino, logrando un total de 130 niños beneficiados con las plástica infantil, Colonia Benito Juárez al Oriente de Ciudad Obregón.
- Se han alejado a los jóvenes del vandalismo por medio del arte visual, creando una visión sana y próspera para su futuro, con cada exposición colectiva y cada réplica de talleres.
- Se realizó una exposición del producto de la réplica de talleres de pintura, en dos exposiciones en la Escuela Enrique C. Rebsamen y otra en la Escuela Primaria Miguel Alemán de la Colonia Benito Juárez.
- Se aportó parte de su experiencia en la comunidad y en la Escuela Preparatoria Particular Enrique C. Rebsamen (Nocturna) ubicada en la Colonia Benito Juárez en Ciudad Obregón Sonora.

- Se replicó talleres en la Escuela primaria Melchor Ocampo en los distintos grados de la escuela primaria obteniendo un impacto en 380 niños asistentes al taller “Arte para jóvenes “con la técnica de dibujo y pintura.
- Participación en el foro académico sobre la experiencia dentro del Proyecto Arte para Jóvenes 1 y 2 sobre el tema “Gestión y desarrollo de proyectos Artísticos” En la V Jornada Académica que organiza la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes 25, 26 y 27 de febrero del 2015.

Es así como se ha iniciado una nueva etapa en las artes plásticas en Ciudad Obregón Sonora, donde los jóvenes como artistas emergentes están involucrados en el proceso de creación y desarrollo de su intelecto. De esta forma se ha sensibilizado a las personas que han asistido a las exposiciones de los miembros del proyecto de arte para jóvenes; mismo que ha hecho conciencia, de lo importante que son las artes plásticas para el entorno de la comunidad y obteniendo el aprovechamiento del tiempo libre en la réplica de talleres para niños como labor social.

Haciendo esta sinergia en la educación y el arte de enseñar, valores y concepciones comunes como lo era al principio; hoy tenemos la oportunidad en una sociedad libre y plural como en la que vivimos, de realizar proyectos que le den relevancia social a aquellos individuos en este caso jóvenes que se encuentran en las zonas de conflicto de Ciudad Obregón, tomando en cuenta su cultura que se encuentran así como las historias promovidas por el paso del tiempo en manera positiva y negativa. Así mismo se reafirma que con este proyecto se ha alejado a los jóvenes del vandalismo, drogadicción y de los asesinatos que están vigentes en Ciudad Obregón y enfocar a los niños que se seleccionen para que reciban un curso de plástica, enfocándolos desde la niñez al respeto y la disciplina por medios del arte.

Para tener una base que se consolide a través del tiempo el “Colectivo arte para Jóvenes” seguirá exponiendo sus obras de forma colectiva e individual, para posteriormente convertirse en una asociación civil donde cada joven de Ciudad

Obregón tendrá la oportunidad de desarrollar conocimientos por medio de la plástica, pero más que nada tener una razón social donde su principal objetivo será la de contribuir en la réplica de talleres infantiles en las distintas zonas periféricas de la Ciudad.

Referencias Bibliográficas

Marín, R. (ed) (2003). *Didáctica de la educación artística*. Madrid. Pearson Educación s.a.

Felix, O. (8 noviembre de 2012). Sangrientos hechos en Cajeme Ejecutan a uno en la Benito Juárez. El Regional de Sonora. Recuperado de <http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/25931>

Instituto Sonorense de Cultura (5 agosto de 2014). 79 apoyos para proyectos culturales de municipios de Sonora. Recuperado de <http://www.isc.gob.mx/prensa.php?id=3842>

Fomenta Ayuntamiento el arte en la juventud (27 febrero de 2014). Checatelo.com. Recuperado de

<http://www.checatelo.com/exsite/index.php/noticias/local/item/21721-fomenta-ayuntamiento-el-arte-en-la-juventud>

Municipio de Cajeme. (26 febrero de 2014) Fomenta Ayuntamiento el arte en la juventud. Recuperado de

<http://www.cajeme.gob.mx/portal/gobierno/ayuntamiento/noticias/item/789-fomenta-ayuntamiento-el-arte-en-la-juventud.html>