

El Arte, estrategia de prevención para la violencia de género

Ana María Cópil Méndez

Escuela Normal de Teotihuacan

Correo electrónico: copil1@hotmail.com

Eje temático. Estrategias Docentes para la Prevención de las Violencias de Género y Fomento de la Igualdad.

Resumen

El presente trabajo valora la importancia de relacionar al arte con la perspectiva de género, esbozando un binomio que se puede convertir en el espacio ideal para sensibilizar a los estudiantes normalistas y brindarles un espacio de expresión sobre los temas de violencia de género que actualmente aquejan a las comunidades y que bien pueden ser reflexionados y atendidos desde la formación del profesorado.

Más adelante se hace referencia a la experiencia de haber creado un grupo de formación complementaria bajo esta idea en la Escuela Normal de Teotihuacan, con los avances y logros obtenidos, colocando a la Institución como pionera en tal emprendimiento.

La propuesta está en función de invitar a cada institución formadora de docentes en el país, a generar grupos similares que pacíficamente realicen acciones para prevenir la violencia de género a través del arte.

Introducción

La formación de futuros docentes en nuestro país está comprometida con la sociedad para proporcionar a los estudiantes normalistas, las herramientas necesarias que habrá de ocupar en su desempeño frente a los grupos de educación básica. Generar espacios de aprendizaje significativo y aplicación de estrategias en contexto, es el camino.

La violencia de género que se viene manifestando en la casa, la escuela, los espacios públicos y demás, es un tema que merece atraer nuestra atención como formadores de docentes para formular propuestas de alto impacto y trabajarlas desde las aulas normalistas.

En este sentido, apostamos por la estrategia de elegir al arte como un poderoso detonador para la reflexión, sensibilización y promotor de la no violencia; pero ¿Cómo comprender esta idea? Pues bien, La relación entre arte y perspectiva de género es fundamental para entender y analizar la representación de género en diversas formas de expresión artística. La perspectiva de género se refiere a una manera de ver el mundo que considera cómo las relaciones de poder y las desigualdades basadas en el género afectan a las personas en sus vidas cotidianas.

Desde esta óptica, el arte se convierte en una herramienta poderosa para visibilizar, cuestionar y subvertir estas desigualdades, así como para promover una mayor diversidad e inclusión en la representación de la experiencia humana. Es importante señalar que el género no se reduce a una categoría binaria de hombre y mujer, sino que incluye una multiplicidad de identidades y expresiones que deben ser reconocidas y valoradas en el arte y en la sociedad.

Además, la perspectiva de género en el arte nos invita a reflexionar sobre temas como la sexualidad, la violencia de género, la construcción social del género, la maternidad, el trabajo doméstico, entre otros. La exploración de estos temas nos permite desafiar los estereotipos y prejuicios que aún persisten en la sociedad.

En la Escuela Normal de Teotihuacan se ha aceptado el desafío de prevenir la violencia y se ha hecho a través de ocupar el arte como estrategia para sensibilizar a los futuros docentes y brindarles además herramientas que puedan emplear en el servicio profesional para generar espacios de sana convivencia a favor de la paz.

Objetivo de experiencia

Generar un espacio de prevención de la violencia de género en la Escuela Normal de Teotihuacan, a partir de la implementación de un curso de formación complementaria titulado: “Arte y Perspectiva de Género”.

Descripción de la experiencia

La relación entre arte y perspectiva de género es sugerente para promover una sociedad más igualitaria y justa, donde las diferentes identidades y experiencias de género sean valoradas y representadas en su diversidad. El arte puede ser un medio para generar debates y reflexiones al respecto, y fomentar la toma de conciencia en torno a la igualdad de género.

El arte puede promover la erradicación de la violencia de género y la igualdad en la formación docente de varias formas:

-Crear conciencia sobre la violencia de género: Las obras de arte pueden retratar situaciones de violencia y ayudar a sensibilizar a los estudiantes sobre la gravedad del problema. Las imágenes o

las historias pueden evocar emociones e impulsar al espectador a tomar medidas para prevenir y erradicar la violencia de género.

- Ampliar la perspectiva: El arte a través de sus obras puede mostrar las diferentes realidades de las personas, incluyendo a las mujeres y otros grupos vulnerables. Al exponer a los estudiantes a estas perspectivas, pueden expandir sus horizontes y comenzar a comprender mejor la discriminación y la desigualdad.
- Potenciar la creatividad: El arte fomenta la creatividad y puede ayudar a los futuros docentes a tener una mente más abierta y a buscar nuevas formas de enseñar. Esto puede ser especialmente útil cuando se trata de incluir perspectivas de género en el aula.
- Fortalecer la confianza de las mujeres: Al presentar modelos femeninos fuertes y seguros, las mujeres pueden sentirse más en confianza. Las obras de arte que retratan a mujeres exitosas en diferentes campos pueden inspirar a las estudiantes y fomentar su autoestima.

Por tanto, el arte puede ser un medio poderoso para crear conciencia y promover la igualdad de género en la formación docente. Al incluir la perspectiva de género en la enseñanza y al promover la diversidad y la inclusión, se puede trabajar hacia la erradicación de la violencia de género y la construcción de sociedades más justas y equitativas.

Para promover la igualdad y la no violencia de género a través del arte en las Escuelas Normales también se requiere incluir en plan de estudios, por lo pronto de manera extracurricular temas y actividades que fomenten la igualdad de género y la no violencia. El arte puede ser un medio efectivo para esto, por lo que se deben incluir actividades artísticas que se enfoquen en estos temas. Hace falta también capacitar a más docentes normalistas en temas de género y violencia, para que puedan enseñar a sus estudiantes sobre la igualdad y la no violencia a través del arte de manera efectiva.

No dejemos atrás la necesidad de crear espacios de reflexión donde los estudiantes puedan discutir y reflexionar sobre los temas de género y violencia, y cómo el arte puede ser utilizado para abordar estos problemas. Los talleres artísticos son una excelente manera de fomentar la igualdad y la no violencia de género en las Escuelas Normales. Pueden incluir actividades como la creación de murales, la fotografía, el teatro y la danza. Se debe promover y difundir las obras de arte creadas por los estudiantes que aborden los temas trabajados para llegar a más personas y generar conciencia colectiva.

Trabajar el arte con perspectiva de género en la formación docente contribuye de manera importante a rescatar la esencia de las personas y a promover una convivencia sin violencia, sobre todo cuando se trata de los futuros educadores quienes serán ejemplo y guía para los estudiantes de educación básica.

También el trabajo propuesto apoya en el proceso de comprender cómo la inclusión del género en la enseñanza del arte ayudar a ampliar las posibilidades creativas de los estudiantes y a promover una sociedad más igualitaria.

La relación entre Arte, creatividad y perspectiva de género puede verse como una conexión intrínseca. El arte es una forma de expresión creativa que puede abordar y reflejar los temas de género y la diversidad sexual, proporcionando una plataforma para cuestionar y desafiar las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad. La creatividad y la perspectiva de género permiten que las obras de arte se desarrollen y se presenten de manera más amplia y representativa, desafiando las convenciones y enfatizando la importancia de la inclusión y la diversidad en la sociedad. El arte por otro lado fomenta el diálogo y la reflexión sobre las desigualdades de género y las múltiples formas de opresión, facilitando la participación de los estudiantes normalistas en generar alternativas de solución en el contexto inmediato.

Existen diversas actividades de expresión artística que se pueden trabajar para erradicar la violencia con perspectiva de género, entre ellas se encuentran:

1. Teatro forum: se trata de una técnica teatral que permite reflexionar y debatir sobre situaciones y problemáticas sociales. En este caso, se puede utilizar para abordar distintas formas de violencia de género, generando espacios de discusión y diálogo sobre cómo prevenirla y combatirla.
2. Talleres de literatura feminista: se trata de espacios de análisis y reflexión sobre textos literarios con perspectiva de género, que permiten cuestionar y desmontar estereotipos y comportamientos violentos. Además, pueden ser utilizados para crear textos literarios propios que expresen situaciones de violencia de género y denuncien sus consecuencias.
3. Exposiciones de arte con temáticas de género: a través de muestras de arte, se pueden visibilizar y problematizar distintas formas de violencia de género, y generar conciencia crítica en el público sobre los roles estereotipados y los comportamientos violentos.
4. El bordado ancestral: una práctica que ha sido llevada a cabo durante siglos por mujeres en diferentes culturas y regiones del mundo. Esta actividad manual, además de ser una forma de expresión artística y de preservación cultural, también puede ser utilizada como herramienta para la reflexión y la erradicación de la violencia de género en las escuelas.

Creando un espacio seguro y de confianza, el bordado ancestral puede proporcionar un ambiente relajante y tranquilo donde los estudiantes pueden sentirse cómodos para compartir sus experiencias y hablar sobre la violencia de género, fomentando la autoexpresión a través de distintas técnicas como “El Tenango”.

Promover la empatía y la comprensión a través del bordado también puede ser una forma de educar a los estudiantes sobre la historia cultural de los pueblos originarios y los roles de género tradicionales, lo que llega a ser reflexivo en cuanto a la violencia ejercida en mujeres y niñas que de todos los tiempos. De esta forma se colabora en crear conciencia sobre las problemáticas que genera el ejercicio de poder, especialmente en las comunidades donde esta práctica está muy arraigada y se ha utilizado tradicionalmente para perpetuar la discriminación contra las mujeres. El bordado ancestral se convierte en actividad promotora de acciones para la erradicación de la violencia en las escuelas, fomenta la expresión y fortalece la autoestima de quien le practica.

En general, cualquier expresión artística posibilita la generación de conciencia crítica, cuestionando estereotipos y fomentando la unidad para prescindir de comportamientos violentos que continuamente se presentan en las distintas relaciones humanas.

Como un ejercicio para incursionar en la propuesta planteada de poner en marcha estrategias en contexto, la Escuela Normal de Teotihuacan crea el 1er Grupo Extracurricular a nivel nacional llamado: “Arte y Perspectiva de Género” en el segundo semestre del ciclo escolar 2021-2022, marcando rumbo en la Educación Normal de México y dando sentido a acciones puntuales a través de relacionar pensamiento, reflexión, emoción, lenguaje y acción, en un campo difícil de cultivar por lo intrincado que resulta abordar temas tan escabrosos como lo son los de erradicación de la violencia de género y la promoción de una cultura de igualdad y equidad.

En la institución se cuenta con más grupos extracurriculares para la formación complementaria, Fútbol, basquetbol, voleibol, certificación en inglés, elaboración de recursos y material didáctico, ajedrez, danza, teatro, oratoria, banda de guerra, rondalla y música latinoamericana.

Cuando se dieron las inscripciones a estos grupos, se llegó a pensar que tal vez el de Arte y Perspectiva de Género, sería elegido por pocos estudiantes, sin embargo, inmediatamente superó el pronóstico y reunió una inscripción de 36 personas, siendo que había un límite de 25 para cada grupo, ya que se contaba con una matrícula de aproximadamente 300 alumnos de 1° a 3er grados, porque los alumnos de 4° no entraban en el conteo por dedicarse casi de tiempo completo a su servicio social.

Este dato solo vino a corroborar que en verdad existe la necesidad de generar espacios escolares para arropar a estudiantes interesados en los temas de violencia con perspectiva de género y que no sabemos bien a bien si algunas de estas personas estén atravesando por algún tipo de conflicto en su vida cotidiana.

Por otro lado, reconocemos que el grupo ha tenido aceptación entre la comunidad normalita de la ENT y que en el semestre siguiente se tuvo una inscripción de 34, dado a que dos de los estudiantes solicitaron cambio al grupo de certificación en Inglés, por tratarse de una oportunidad para obtener un documento que les beneficiará cuando pasen a 4° grado y hagan su solicitud para laborar.

Actualmente el grupo se mantiene con un registro de 30 estudiantes porque 4 ya están en 4°.

La producción artística de los integrantes del grupo ha sido variada y va en incremento. Desde el bordado con técnica de Tenango para decorar carpetas de almacenamiento documental, dibujos a lápiz, acuarela, tejido de amigurimis, elaboración de murales móviles, flores de papel, diseños en hoja de lata, collages, caligramas, pintado de juegos infantiles de antaño en el patio escolar, teatro guiñol, ensambles de música y teatro, organizar y participar en conmemoraciones como el “Día Naranja”, “Día Internacional de la Mujer”, realizar carteles, infografías, avisos y todo tipo de promocionales impresos y digitales para promover la igualdad y la equidad de género en la institución y fuera de ella.

Los resultados a nivel de reflexión y análisis no se han dejado esperar, se ha creado sinergia en el grupo y han llegado a tratarse a manera de compartir, las experiencias que en prácticas pedagógicas han tenido algunos de los integrantes del grupo. Comentan sobre las problemáticas que en materia de igualdad y equidad de género se manifiestan en las aulas y cómo en ocasiones los alumnos de educación básica les piden consejos a sus maestros practicantes. Ya en la Escuela Normal se platica y se trata de entender y comprender cómo es que el docente en formación puede apoyar el proceso de reflexión y hasta dónde es capaz de intervenir.

Otra de las actividades que se extiende a toda la comunidad normalista es promocionar a través de carteles, la información de contacto con instituciones como La Secretaría de las Mujeres en el Estado de México, INMUJERES, La Fiscalía de Justicia, La Red Naranja entre otras.

Reflexión

Sentar las bases para dicho proyecto ha representado un trabajo de complicada construcción por parte de quien escribe, ya que a su vez funge como coordinadora del curso, no tanto por cuestiones organizacionales o de carácter administrativo; sino por las implicaciones que provienen de trabajar con la diversidad de pensamientos, conductas, edades y más elementos que requieren de su integración en un espacio donde se conjugan para llegar a empatizar, a convivir, a aceptarse.

Sin duda alguna en el ámbito educativo de la formación del profesorado se tiene que hacer un esfuerzo con mayor compromiso para generar propuestas de vanguardia que contribuyan en la erradicación de las violencias y que además se pueda replicar en educación básica. Es un plus que las escuelas normales muy bien pueden ofrecer. En este caso se ha dado un primer paso a través del arte como un medio inacabado de expresión, de reflexión, de motivación, de acción para bien de las personas.

Conclusiones

En definitiva, el arte es potencialmente unificador cuando se trata de trabajarlo de manera transversal en la construcción y habilitación de espacios propicios para promover acciones a favor de la igualdad y la equidad de género en la formación docente.

La experiencia hasta hoy vivida en la Escuela Normal de Teotihuacan, da perfecta cuenta de lo maravilloso y provechoso que resulta el vincular al arte con la perspectiva de género a través de actividades extracurriculares en donde los estudiantes normalistas pueden desarrollar sus habilidades artísticas, incluso recuperando el valor de herencia cultural que representan las artesanías de los pueblos originarios de nuestro país.

A su vez le estamos otorgando a la creatividad un papel muy importante en la formación de noveles educadores, en donde se desarrolla de manera pacífica como capacidad cognitiva dinámica que impulsada por el arte, arroja resultados a nivel de solución de problemas sociales vigentes como lo es la violencia de género y la toma de decisiones en cuanto a cómo debe actuar el docente en tan importante encomienda de ser orientador y mediador, guiando a las generaciones de cristal.

Hoy por hoy se ha logrado registrar el curso de “Arte y Perspectiva de Género” en el Catálogo de USSICAM, sentando precedente en la formación del profesorado en el Estado de México. Se ha comenzado a transitar en el sendero, se proyectan avances significativos y se deja abierta la oportunidad para que más escuelas normales se sumen a la causa. Están por egresar los primeros estudiantes que creyeron en este tipo de cursos, solo el tiempo dirá si de algo sirvió apostar por el arte como una forma de ser docentes en libertad y para la libertad.

Evidencias

