

La realidad marginal de la colonia Jalisco narrada a través de fotografías de estudiantes de secundaria

The marginal reality of the Jalisco district narrated through photographs taken by secondary education students

MARTA ILEANA LANDEROS CASILLAS*¹
l_ileana@hotmail.com

ALEJANDRA ROBERTSON SIERRA**
aleroberston@gmail.com

**Universidad de Guadalajara, México*

***Universidad de Medios Audiovisuales, México*

Resumen:

La presente investigación es un estudio que se llevó a cabo en la colonia Jalisco, una de las colonias más conflictivas y marginales de la zona metropolitana de Guadalajara. Durante el ciclo escolar 2013-2014 se impartió un taller fotográfico multigrado en la secundaria Mixta 39, con el objetivo de que a través de construcciones visuales los alumnos nos contaran sus sentires, conflictos, percepciones, miedos y sueños a partir del contexto en donde viven. El proyecto puede tomarse como un ejemplo para proponer nuevos programas que se inserten como materia alternativa en los programas oficiales de educación pública, pues van encaminados a incentivar la creatividad, la reflexión y el pensamiento crítico.

Abstract:

This research is a study that was conducted in the Jalisco district, one of the most conflictive and poor neighborhoods in the metropolitan area of Guadalajara. During the 2013-2014 school year a photography workshop was delivered in the 39 Mixed High School with the objective that, through visual constructions, students could tell us their feelings, conflicts, perceptions, fears and dreams regarding the context from where they come from. The project may be taken as an example to propose new programs to be introduced as alternative materials in the official programs of public education, because they focus on encouraging creativity, reflection and critical thinking.

1 Dirección para correspondencia (correspondence address):

Marta Ileana Landeros Casillas. Dpto. de Estudios de la Comunicación Social. Universidad de Guadalajara. C/ Guanajuato, 1045, Col. Alcalde Barranquitas. 44260, Guadalajara, Jalisco (México).

Palabras claves:

Educación; fotografía; arte.

Key words:

Education; photography; art.

Résumé:

Ce travail de recherche a été réalisé dans le quartier de Jalisco, l'un des plus conflictuels et défavorisés de la région métropolitaine de Guadalajara. Au cours de l'année scolaire (2013-2014) on a proposé, un atelier de photographie à des classes de différents niveaux de l'établissement d'études secondaires mixte 39. Cet atelier visait à connaître, à travers des constructions visuelles, le ressenti, les conflits, les perceptions, les craintes et les rêves des élèves de cette région. On peut prendre ce projet comme exemple afin de proposer de nouvelles alternatives à insérer dans les programmes officiels de l'enseignement public, car ces derniers se centrent sur la promotion de la créativité, sur la réflexion et sur la pensée critique.

Mots clés:

L'éducation; la photographie; l'art.

Fecha de recepción: 13-9-2014

Fecha de aceptación: 19-12-2014

Introducción

La adolescencia no se caracteriza por ser una etapa sencilla. Es un momento de cambios en el que los niños deben adaptarse, tanto a las transformaciones en su cuerpo como a las capacidades intelectuales y cognitivas; a esto se suma la actual crisis de valores en medio de la que viven. La adolescencia es un periodo evolutivo en el que la persona pasa por continuos cambios como tránsito hacia la vida adulta. El adolescente no sólo trae consigo profundos cambios en la propia imagen y en la forma de interactuar con las demás personas, sino que supone además el acceso a nuevas formas de pensamiento, que hasta entonces resultaban del todo o en gran medida inaccesibles.

Los adolescentes logran establecer con su entorno no sólo un nuevo tipo de relaciones afectivas sino también nuevas formas de relaciones intelectuales, una comprensión distinta de los fenómenos físicos o sociales y una mayor autonomía y rigor en su razonamiento. Este nuevo modo de pensar surgido en la adolescencia recibe el nombre de pensamiento formal, que caracteriza al estudio de las operaciones formales. Piaget (1983) fue el primero en señalar que el cambio en el desarrollo cognitivo del adolescente era un salto cualitativo en la naturaleza de la capacidad mental y no tan sólo un incremento de la capacidad cognitiva.

Es importante mencionar que en esta maraña hormonal, hay que añadir también el impacto que los medios de comunicación y redes sociales tiene en este sector de la población; elementos que cada día están más presentes en la vida de todos desde muy temprana edad. Es necesario ser conscientes de la cantidad de mensajes a los que estamos expuestos y entender la carga informativa implícita en ellos, es necesario reflexionar acerca del tipo de comunicación al que se enfrentan las nuevas generaciones, por ello preparar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a entender reflexiva y críticamente la naturaleza de estos mensajes, es una prioridad.

El presente proyecto sienta sus bases en la preocupación por entender qué pasa con todo el universo visual que nos rodea y el papel que la escuela o la educación juega en la conformación de la identidad de estos niños y niñas en transición, si bien la subjetividad humana se construye a través de determinados procesos, como lo sugiere Hernández (2001) las realidades captadas por los niños no son realidades esenciales, sino sociales, discursivas, y como tales cambiantes, producto de cada época y contexto. Steinberg y Kincheloe (2001) denominan este hecho como pedagogía cultural, y lo describen como el papel que juega el universo visual y la cultura popular fuera de la escuela en la conformación de las identidades.

Por lo tanto para comprender los cambios en los adolescentes, sus decisiones, opiniones y sentimientos, es necesario estudiar el universo visual con el que se relacionan y las formas de apropiación que hacen de este universo visual. La importancia del universo visual como conformador de identidades se debe, no sólo a su omnipresencia sino a su fuerte poder persuasivo: se asocia a prácticas culturales (lo que significa forman parte de lo que está pasando), se vincula las experiencias de placer (se presenta de forma agradable, con una retórica visual y narrativa atractiva y produce satisfacción) y se relaciona con formas de socialización (los sujetos se sienten parte de un grupo con el que se identifica). Pero además, el universo visual enseña a mirar y a mirarse, y les ayuda a construir representaciones sobre sí mismos (la identidad) y sobre el mundo (lo que constituye la realidad). (Hernández, 2001).

Esta investigación auspiciada por la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) lanzó una convocatoria voluntaria a los 300 alumnos que asisten a la secundaria Mixta No. 39 (Jesús Sezate Garay), un total 31 estudiantes respondieron a la invitación,

aunque solamente 22 de ellos terminaron satisfactoriamente el taller. La investigación tuvo como objetivo acercar a los alumnos herramientas que les permitan desenmarañar la información icónica de una imagen, además de desarrollar en ellos y ellas una nueva forma de vincular las palabras con las imágenes exteriorizando de esta manera sus sentimientos, emociones, conocimientos. Deseábamos que a partir de la fotografía se estableciera un canal de comunicación que los sensibilizara acerca de su realidad educativa, familiar y comunitaria.

El estudio se desarrolló en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá. La colonia es identificada como de alto riesgo por su peligrosidad, pandillerismo, problemas de alcantarillado, pavimentación, así como un sinnúmero de carencias que caracterizan este tipo de zonas marginales. Escoger esta colonia no fue al azar, puesto que uno de los objetivos de esta investigación fue exponer los contrastes en los que vive alrededor del 50 por ciento de la población, y cómo lo asumen las nuevas generaciones; evidenciar si los adolescentes son sensibles a esta situación, si tienen alguna opinión, y descubrir si pese a su contexto tienen aspiraciones a futuro, cómo se visualizan ellos y ellas, sabiendo que sus construcciones visuales y verbales, pueden ser un sensor importante que indique si los programas de estudio, la reforma educativa y los problemas socioeconómicos son proyectos que se empalman en el futuro de estos niños.

Los profesores e investigadores somos actores importantes del presente y gestores del futuro, por lo tanto es importante que empecemos a gestar cambios y beneficios en la medida en que sepamos influir en el pensamiento crítico y reflexivos de nuestros niños y jóvenes. Las narraciones visuales, verbales, y textuales que desde el espacio público generan la escuela, la comunidad y la familia son fuente importante en el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros niños, pero no somos los únicos involucrados en la educación de estos niños, por ello este proyecto vinculó a las familias a través de diversas prácticas fotográficas en donde los estudiantes tenían que representar con imágenes que hablaran acerca del apoyo, amor, confianza y educación que desde las familias se les brinda, qué importancia tiene el contexto en donde se desenvuelven y si todo ese contexto que los rodea es posible cambiarlo o modificarlo.

Hoy en día un docente, o cualquier persona interesada por la educación, que quiera comprender lo que está aconteciendo en el mundo en el que vive y, sobre todo, que trate de acercarse a lo que afecta a la construcción de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, no se

puede limitar “a saber la asignatura” o a tener unos conocimientos de psicopedagogía. Si en todos los campos del saber, el problema de los límites y los deslizamientos es una cuestión que está a la orden del día; vivimos en una sociedad de complejidades en la que por primera vez en la historia, tenemos que el ciclo de renovación del conocimiento es más corto que el ciclo de la vida del individuo, y como hemos visto las identidades se construyen a base de fragmentos y emergencias, por lo tanto no sólo se requiere un replanteamiento absoluto del sistema educativo, sino apropiarnos de otros saberes y de otras maneras de explorar e interpretar la realidad. Saberes que ayuden a dar sentido a lo emergente y cambiante y a comprendernos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos, ahí es donde se inserta la alfabetización visual.

Es por esta razón que en la actualidad la escuela o la educación, si quieren entrar en una nueva narrativa que dialogue con la situaciones cambiantes que afectan tanto a los estudiantes como a las relaciones sociales, las representaciones culturales y los conocimientos, no pueden continuar basando su finalidad educadora en transmitir un conocimiento disciplinar defendido por unos especialistas, que tal y como ha evidenciado Goodson (2012), buscan, sobre todo, legitimarse a si mismos y al tipo de visión del mundo que median y proyectan. Estas visiones dejan al margen (excluyen) muchas cuestiones fundamentales (tanto que la vía del conocimiento como de las experiencias) que tienen un papel esencial en la comprensión y actuación sobre el mundo y en el conocimiento de sí mismo, de los niños, las niñas y los adolescentes.

Hernández (2001) explica que en la construcción de la identidad, existe un universo al que denomina cultura visual y en donde no hay receptores ni lectores, sino constructores e intérpretes, en la medida en que la apropiación no es pasiva ni dependiente, sino interactiva y acorde con las experiencias que cada individuo ha ido experimentando fuera de la escuela. De aquí que, un primer objetivo en la educación para la comprensión crítica de la Cultura Visual, es que debería estar presente en todas las áreas de las asignaturas escolares, con el objetivo de explorar las representaciones que los individuos, según sus características sociales, culturales e históricas, construyen de la realidad. “La Cultura Visual ejerce un papel de puente como campo de saberes que permite conectar y relacionar para comprender y aprender para transferir el universo visual de fuera de la escuela (desde la vídeo consola, los vídeo-clips, las carátulas de CD, la publicidad, hasta la moda y el ciberespacio...) con

el aprendizaje de estrategias para decodificarlo, reinterpretarlo y transformarlo en la escuela” (Hernández, 2001:3).

Construcciones metodológicas

La perspectiva de este trabajo refiere la construcción de diálogos visuales en contextos marginales a través de las fotografías de estudiantes de secundaria de 11 a 14 años; se trata de una plataforma más complicada para entender las relaciones que se gestan a la luz de un espacio escolar en el que interactúan niños y niñas, personal docente y padres de familia desde una comunicación horizontal cuya realidad o historias de vida que no por pertenecer al “tercer mundo”, marginados, en riesgo de exclusión o pertenecer a una determinada colonia son diferentes o deben ser narradas por estudiosos y expertos en el tema. Este trabajo pretende entablar diálogos que partan desde los actores sociales porque finalmente son ellos y ellas los poseedores de información, es a través de ellos y sus formas dialógicas basadas en textos, de manera verbal, en lo visual, y/o en lo artístico, quienes nos pueden hablar sobre sí mismos, sobre su cultura, sobre su visión del mundo.

El proyecto contempla dos componentes teórico-metodológicos, que se entienden como ejes entrelazados: la investigación *Entre Voces*, que sugiere métodos de investigación horizontales, y que de alguna manera se basan en la antropología y la auto etnografía visual. Por otra parte la Investigación Basada en el Arte [Arts Based Research] cuyo objetivo fundamental es integrar las formas artísticas en la didáctica de las artes, integrando la fotografía como herramienta propia en los lenguajes artísticos y de comunicación.

La metodología *Entre Voces*, pretende que la “autonomía de la propia mirada” tiene que ver con el hecho dialógico que se produce entre el investigador y el investigado, donde el oyente y el hablante toman turnos y traducen lo propio y lo ajeno para construir conocimiento propio y sobre el otro. En este sentido, nadie entra a la investigación con una autonomía anterior, esencial, originaria, sino que cada uno, investigador e investigado, se embarcan en un proceso por encontrar conocimiento a partir de un juego de espejos, en el que cada uno se reconoce por la mirada que el otro, en una situación horizontal, le devuelve. Esta “autonomía de la propia mirada” implica que al mostrarse ambos, uno frente

al otro, se dicen quiénes son a diferencia del “yo digo quién eres tú” del investigador que no es horizontal (Corona, 2012).

Es oportuno decir, que esta investigación toma en cuenta ambas metodologías (*Entre Voces* y la Investigación Basada en el Arte), por considerar que en el fondo ambas se entrelazan y enriquecen, mientras que una nos permite introducirnos en la sociedad desde su más profundo sentido humano, de una manera horizontal, sin olvidar la importancia de los actores sociales, fomentando el diálogo no sólo verbal, sino en todas sus amplias expresiones, la otra nos ayuda a sustentar análisis puntuales y profundos de sus manifestaciones, de sus creaciones, de sus imágenes, de sus voces, nos permite entender, visualizar el alma que hay dentro de sus creaciones. Ambas se complementan, se entrelazan, se funden, se delimitan, pero lo más importante es que ambas coadyuvan a entender con mayor claridad objetiva qué pasa dentro de una llamada “zona marginal” con las características de este entramado social.

Por lo tanto, los diálogos visuales, verbales y artísticos que componen cada cultura transmiten las formas de ver el mundo, de afrontar la vida y son esos diálogos los que articulan la realidad. Las mutaciones que podamos utilizar para dialogar, vinculan la comunicación y la acción, porque al “decir cosas, hacemos cosas” y asumimos compromisos, por lo tanto, es importante descifrar los mensajes emanados en los discursos de nuestro campo de investigación sin perder de vista el contexto en el que se desarrollan.

La herramienta metodológica que sustenta este proyecto es la fotografía, consideramos que es el elemento clave que sujeta, une y entrelaza todos los conceptos, tópicos, o temas que se abordan en esta investigación. No se trata de entender la fotografía desde un uso extrínseco, como las ciencias naturales y sociales la han considerado de forma tradicional, para usarla como un mero instrumento o una técnica de documentación, como lo define Roldán. Se trata de darle un valor social y personal, que se valoren las imágenes sobre la realidad representada y las peculiaridades que se muestran, “*peculiaridades que si no fuera por la fotografía quedarían ocultas o resultarían muy difíciles de desvelar cuando se trabaja desde otras perspectivas*” (Roldán, 2012:46).

La fotografía como herramienta

En días como los actuales en donde la modernidad de la comunicación se acompaña en tablets, celulares, computadoras, dispositivos, etc. los niños y los jóvenes nos llevan la delantera, solemos decir con franca sumisión que los niños de ahora nacieron con el chip de la tecnología, pero más que hayan nacido o no con el chip de la tecnología más bien habría que analizar todo lo que hay en su contexto. Como hemos repasado al inicio, la cultura visual invade las experiencias vividas y adquiridas, por ello la importancia de fomentar en los niños, de preferencia desde temprana edad lo que Pedro Meyer (2014) llama alfabetización visual.

En esta era de analfabetismo visual, enseñaremos que así como con el abecedario une las letras para formar palabras y después palabras para formar oraciones, de la misma manera se puede hacer con secuencias fotográficas para contar una historia (Meyer, 2014). La fotografía interpretada y tomada bajo determinados contextos, nos encamina a realidades miradas bajo marco de referencia, para este estudio la creación de imágenes permitió a los estudiantes apropiarse de sus espacios, personas, actividades y cosas que para ellos son importantes para construir su realidad, bajo el contexto de su propia mirada, y a partir de ello empezar a construir diálogos visuales, pero ahora desde una perspectiva diferente, la de ellos y ellas: los protagonistas.

La fotografía tiene un lugar central en la cultura contemporánea, y por esa razón debemos enseñar a leer imágenes. Cuando Gutenberg imprimió los primeros libros había muy poca gente capaz de leerlos, pero con el tiempo se creó una dinámica natural. Hoy en día todos somos fotógrafos, pero con una cultura visual escasa; y gracias a la fotografía hemos podido discutir temas como la identidad, la democracia, el arte, la cultura, la educación, la magnitud de la revolución tecnológica (Meyer, 2014).

Los ejes del proyecto

La herramienta principal de esta investigación como se mencionó desde el principio se basó en la impartición de un taller fotográfico a través del cual se vertieron una serie de conocimientos teóricos y prácticos para los alumnos, además de una retroalimentación de la información como

trasfondo de este proyecto, de tal manera que el taller por sí mismo fue un instrumento con el que hilvanamos las palabras con las imágenes y que coadyuvó en el esclarecimiento de las ideas, mejoró su redacción y entendimiento. Basamos gran parte de este taller en la experiencia de Wendy Ewalds (1969-1999), quien ha trabajado desde hace más de 30 años en talleres de este tipo en más de 20 sitios alrededor de todo el mundo, enseñando a niños de todas las edades y de todos los contextos sociales.

Además la experiencia de la doctora Corona Berkin (1988 a la fecha) en sus estudios de la sierra huichol nos permiten apreciar como los procesos de apropiación de ideas contextualizadas y narraciones verbales y fotográficas, han ayudado a estudiantes de secundaria a entender su realidad y sostener así sus imaginarios y realidades alternas permitiéndoles defender sus raíces no por el simple hecho de existir, sino porque a través de sus vivencias han entendido la diferencia entre ellos y nosotros.

Bajo este contexto se pensó en profundizar en 5 ejes temáticos a lo largo del año (Más abajo se detallan), ya que el taller se impartió dos veces por semana, dos horas en la tarde y dos horas sábados o domingo. Las sesiones teóricas se realizaron en las instalaciones, y las prácticas se buscaron locaciones en donde los alumnos y las familias estuvieron de acuerdo. Es importante destacar que para la construcción visual de los ejes temáticos, se invitó a cuatro reconocidos fotógrafos (Natalia Fregoso, Aldo Ruiz Domínguez, Rafa del Río y José Hernández Claire), con el objetivo de que los estudiantes se alfabetizaran más rápidamente con el lenguaje fotográfico y supieran echar mano de herramientas creativas utilizadas por los fotógrafos buscando con ello que las narraciones de los estudiantes se acercaran más a sus discursos verbales, a sus ideas, a sus sentires, por tratarse de la primera experiencia de este tipo que se realizaba en Guadalajara.

La introducción de los ejes temáticos fue un acompañamiento paulatino no solo en la maduración de los procesos de alfabetización propios de la fotografía, sino también, como una manera de acompañarlos en la construcción de sus discursos narrativos, por lo que los resultados finales (que más adelante se describen) son reflejo de una maduración no sólo en la redacción textual, sino en la acertada vinculación de las palabras con las imágenes en conjunto con los elementos que introdujeron para crear un mensaje visual, en este caso las fotografías.

Los ejes temáticos fueron los siguientes:

La escuela. Describir con palabras e imágenes lo que representa para los estudiantes este espacio desde todos los ámbitos, relaciones, conocimientos, momentos y áreas que surgen a partir de este lugar tan significativo para los estudiantes, este bloque fue impartido por mi persona. Fue durante estas sesiones en donde se introdujeron de manera general las reglas básicas de la fotografía, la regla de tercios, cómo, cuándo y qué enfocar, el posicionamiento de la luz, etc.

Este soy yo. Fue impartido por la fotógrafa Natalia Fregoso, quien tiene amplia experiencia en la construcción de imágenes personales, fotos familiares u oficiales, ya que sus proyectos se destacan por una acertada vinculación de la persona en su contexto. En este apartado los estudiantes tenían que construir su propia imagen cómo deseaban ser reconocido o visto en el espacio público, qué poner o qué dejar dentro de la imagen para complementar.

Mi casa y mi Barrio. Este bloque lo ofreció Aldo Ruiz, fotógrafo que se destaca por hacer narraciones fotográficas que sigue a lo largo de meses o años sobre un solo sitio o movimiento social. La experiencia de este profesional, fue de gran ayuda para los estudiantes quienes desde la visión que les da su entorno describieron cuáles son esos espacios, lugares, experiencias, relaciones, nostalgias, etc. que reconocen en la construcción del espacio que enmarca su casa, su escuela y su familia y lo vincularon con sus sentires intentando imprimir en cada foto los rasgos identitarios de su persona y su entorno.

Mis sueños. El maestro José Hernández Claire tiene una reconocida trayectoria nacional e internacional que le ha permitido construir imágenes desde los sueños de las personas, vinculando así con extraordinaria certeza los sueños de emigrantes, indígenas, campesinos, y demás personalidades a un contexto en el que el espectador fácilmente reconoce los sentimientos de los actores sociales. Por ello insertarlo en esta temática fue de mucha ayuda, aquí los niños y niñas hicieron una reflexión interna para exteriorizar por sí mismos imágenes y discursos que nos permitieran imaginar sus propuestas acerca de sus proyectos a futuro en corto mediano y largo plazo.

Mis propuestas. Finalmente Rafa del Río, reconocido ensayista fotográfico compartió con los alumnos los conocimientos que desde su experiencia fotográfica ha logrado marcar un estilo, pues su trabajo se destaca por las síntesis fotográficas de situaciones, actividades, y sentires de problemas actuales. Su participación coadyuvó para que los estu-

diantes fueran capaces de externar desde su perspectiva el conocimiento de su entorno, sus propuestas, oficios, necesidades, injusticias, etc. y así opinar, demandar, o dar a conocer al mundo lo que aqueja su colonia. El ejercicio fue un rico recorrido de sentires, conocimientos y realidades ligada a una propuestas de cambio.

Los resultados

Como parte de los resultados y siguiendo una de los rasgos principales de este proyecto que pretendió no sólo incidir o participar en la discusión académica, sino también vincular o poner a disposición de la sociedad en general los conocimientos, hallazgos y opiniones que se generaron a través de las voces y las miradas de estos estudiantes, se realizaron dos exposiciones fotográficas, una en las calles del barrio y otra en una Galería. La primera parte de la exposición se colocó en las principales calles de la colonia Jalisco, la plaza San Gerardo y el Centro histórico de Tonalá, ahí se instalaron alrededor de 40 pancartas de 1.80 x 90 centímetros con el objetivo de que la población, las familias y el público en general reconocieran sus espacios, lugares y momentos.

Estas construcciones visuales llevaron títulos inscritos en la parte superior, creado por los propios estudiantes que desde su madurez y experiencia denunciaban, opinaban o simplemente escribieron juegos de palabras para dar pistas a los observadores de adentrarse al lado profundo de sus vidas, conocimientos o experiencias. Las 40 imágenes fueron seleccionadas por los propios alumnos, atendiendo a la única petición de que en la medida de lo posible fueran imágenes impersonales que no atentaran contra su propia integridad y seguridad.

Esta primera parte de exhibición denota la madurez en la construcción o alfabetización de los estudiantes. Fotos como la de Osiris de 14 años, por ejemplo, quien retrata la fachada de una casa donde una madre desde un segundo piso habla con su hija pequeña situada en el arroyo de la calle, lleva por título: "esa es la realidad". La foto con o sin el título, efectivamente habla de la realidad en que viven un gran porcentaje de personas quienes sobreviven con uno o dos salarios mínimos. Otro ejemplo es la imagen de Paola de 15 años, ella retrata a dos estudiantes camino a la escuela y coloca la leyenda: "de camino a mi destino". La imagen por si misma describe el ambiente que hay alrededor para llegar

a la escuela; un camino terregoso lleno de basura, inseguridad, sin alcantarillado. Ambas fotos como bien explican las niñas, no son producto de la casualidad, sino más bien un intento por entender a su corta edad el porqué de las circunstancias en las que viven y ¿por qué se tienen que conformar con vivir de ese modo? Leyendas como: “La entrada a mi vida”, “Limpiando mi religión”, “un amanecer desde mi ventana”, “las piedras rodando se encuentran”, son frases que al ponerlas en contraste con las construcciones visuales denotan sus gustos, sus disgustos, sus anhelos, sus creencias, sus frustraciones, que al verlas reflejadas sobre grandes lonas y en lo alto de un poste o un árbol de su colonia adquiere otra dimensión.

<p>Pie de Foto 1. Autor: Lucero (12 años) Título: Mi mundo detrás de la ventana Mayo, 2014. Tonalá, Jalisco</p>	<p>Pie de Foto 2 Autor: Fabián (14 años) Título: Un hueco por mi calle Junio, 2014. Tonalá, Jalisco</p>
---	---

La segunda parte de la exposición expuesta en la Galería, Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, exhibió alrededor de 90 imágenes muestra de los cinco ejes temáticos en los que se sustentó esta propuesta. Ahí los alumnos tuvieron oportunidad de expresar que la experiencia les sirvió no solo para hacer composiciones fotográficas, sino para comunicar a la sociedad que a pesar de su corta edad tienen algo que decir. Esta exposición estuvo acompañada de arte objeto con la intención de que las personas que la visitaran no sólo se llevaran

el recuerdo de unas fotos bien tomadas, sino que la composición de sus mensajes y la ambientación de la misma sala, las remitiera a la realidad que viven muchas personas en nuestro país.

Los hallazgos principales de esta investigación son de dos tipos, los que denomino “redes subterráneas”, y “redes visibles”. El primero funciona exactamente como todas las obras de infraestructura ocultas en las ciudades bien planeadas, no se ven, no se notan, pero si no existieran las ciudades serían un caos. Son aquellos conocimientos y cambios que los alumnos experimentaron sin darse cuenta, que están debajo de su conciencia y que será a mediano y largo plazo cuando se comiencen a ver resultados, no quiere decir esto que por ser poco visibles no tienen impacto, al contrario, es un impacto silencioso que se refleja en la toma de decisiones, en la resolución de problemas, en encontrar atajos o moverse de ángulo para alcanzar sus metas.

“Las redes visibles” es la maduración inmediata que adquirieron los estudiantes a la hora de hacer una composición fotográfica y vincularla con un pensamiento verbal o textual, tiene que ver, con los descubrimientos inmediatos y con el empoderamiento que adquirieron los estudiantes conscientemente al mirar a través de un lente fotográfico, la seguridad que les brindó el saber que sus creaciones fueran puestas al escudriño del público y asumir que pese a su corta edad, como lo dijo Elizabeth de 15 años, tienen algo que comunicar, “ahora sabemos mirar el mundo con otros ojos, no solo diciendo: es una simple fotografía. Podemos decir algo que nos molesta, como la basura, la gente que vive en la calle. Ahora sabemos que podemos hacer algo aunque estamos chiquitas”.

Cuando empezamos el curso los estudiantes estaban ávidos de verse en las fotografías de reírse, de ver que caras o defectos se encontraban, pero conforme pasaron las semanas los estudiantes estaban deseosos de contar a través de fotografías lo que estaba mal en su colonia y denunciarlo. Palabras como injusticia, libertad, alegría, nostalgia, etc. por primera vez adquirieron una dimensión reconocible o tangible para ellos, porque fueron capaces de asociarlas a una imagen creada por ellos mismos.

Para este trabajo concretamente los estudiantes dieron a conocer cuatro problemáticas principalmente: La primera y la segunda son conceptos que en fondo se correlacionan y tiene que ver con la sensibilización de su entorno y la manera en la que ellos se visualizan dentro de ese

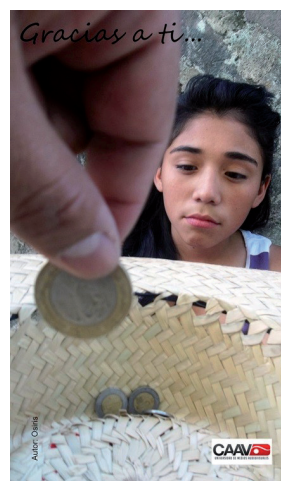
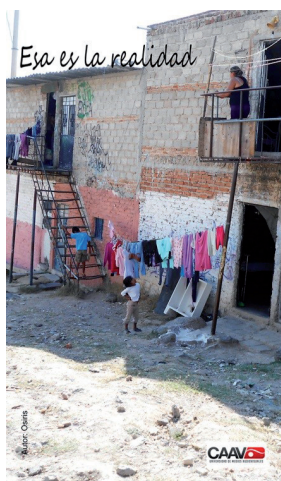
entorno. En este apartado los estudiantes fueron capaces de identificar y verbalizar con imágenes y palabras muchas cosas que desde su punto de vista están mal dentro de su barrio, como por ejemplo la basura que hay por todas partes, la falta de pavimentación, iluminación, alcantarillado, también les molesta la inseguridad, el pandillerismo, la drogadicción y todos los problemas que alrededor de este tipo de circunstancias se generan.

Paralelamente de este reconocimiento contextual, las imágenes les permitieron reconocerse en ese entorno como adolescentes que no están ajenos a esos problemas, ellos se asumen como chicos conscientes de esa realidad, pero no necesariamente con deseos de dejarse llevar por la inercia que pronostican las circunstancias vulnerables de ese entorno.

El tercer tema que los alumnos externaron fue el replanteamiento de su vida como adultos; a través de sus fotografías los estudiantes fueron capaces de visualizarse como adultos exitosos deseosos de continuar con sus estudios, con la esperanza de que la superación personal que les proporciona una carrera o una licenciatura pueda llevarlos también al éxito financiero. Se proyectan con coches bonitos, casas grandes y elegantes y viajando por el mundo. Desempeñándose como profesores, doctores, veterinarios, químicos, fotógrafos, diseñadores gráficos y psicólogos. En este punto, las estudiantes también refirieron la necesidad del enraizamiento familiar, es decir, se visualiza como cabezas de familias. Contrariamente a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, con el surgimiento de familias construidas, en este rubro los chicos se conciben encabezando su propia familia (la original no reconstruida), como padres amorosos, y con uno o dos hijos máximo.

La cuarta problemática que los estudiantes externaron fue una propuesta abierta que hacen a las autoridades competentes para crear programas de apoyo acordes a su edad; externan la necesidad de abrir espacios socioculturales en donde ellos puedan socializar al margen de la drogadicción y el pandillerismo.

Al concluir el trabajo con estos niños lanzamos al aire una reflexión personal: qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Ellos son nuestro futuro y de muchas maneras ese futuro tarde que temprano nos va alcanzar.

<p>Pie de Foto 3. Autor: Osiris (14 años) Título: Esa es la realidad Mayo, 2014. Tonalá, Jalisco</p>	<p>Pie de Foto 4. Autor: Osiris (14 años) Título: Gracias a ti... Marzo, 2014. Tonalá, Jalisco</p>
--	--

Conclusiones

Como se mencionó en un principio la investigación buscó alfabetizar visualmente a estudiantes de secundaria con el objetivo de que esta prueba piloto pudiera ser un ejemplo para otros planteles educativos. Lo más importante de este proyecto es resaltar que no necesariamente tiene que ser el docente quien tenga que impartir este tipo de talleres, se puede invitar a artistas locales para que participen en la impartición de talleres. Tampoco tiene que ser la fotografía el único medio que se utilice para fomentar el pensamiento creativo en los estudiantes, el arte tiene una amplia gama de canales, como pintura, escultura, reciclado, música, artes escénicas, etc. lo único que hace falta es creatividad.

Involucrar a destacadas personalidades en este proyecto educativo tuvo la velada intención de mostrar a los niños, maestros, autoridades competentes y la onda expansiva que este proyecto generó, que si hacemos equipo y pedimos ayuda a quienes se dedican a narrar desde otras perspectivas, puede ser una alternativa, en momentos como el actual cuando se habla de una reforma educativa encaminada a permitir que las escuelas con cierta autonomía acerquen o propongan vías alternas

encaminadas a la excelencia académica, sin importar en que segmento de la población se lleva a cabo.

Insertar este proyecto desde el discurso educativo en donde se encuentra la oportunidad de superación personal y colectiva, el desarrollo de principios, valores y cualidades, la posibilidad de progreso, el establecimiento de condiciones propicias para que el presente y futuro sean dignos de ser vividos como uno lo desee, independientemente de la situación contextual en la que te tocó nacer y por consiguiente vivir, es una oportunidad de hacer una reflexión para saber hasta dónde compete a los padres dejar la educación que se brinda en las aulas, y hasta dónde compete a los maestros. Cómo, cuándo y cuánto se brinden herramientas a los alumnos para ayudarles a construir un pensamiento en el que sus opiniones cuenten.

La fotografía, lo mismo que la pintura, el teatro, la música, la escultura y diversas expresiones artísticas son una alternativa de experimentación narrativa, donde el arte se convierte en sí misma en un dispositivo descriptivo, renunciando a cualquier finalidad exclusivamente estética o ilustrativa y se vincula de un modo más directo con la realidad de los estudiantes, con la construcción de sus propias historias; la idea es no cerrarse a una sola manera de comunicar, sino al contrario abrirse, expandirse, darles libertad.

Referencias bibliográficas

- Corona, S. (2012). *Pura Imagen*. Ed. Conaculta. México. D.F.
- Ewald, W. (1969-1999). *Scret Games: colaborative woks with children (1969-1990)*. Universidad de Pennsylvania. USA
- Hernández, F. (2001). *La necesidad de repensar la Educación de las Artes Visuales y su fundamentación en los estudios de Cultura Visual*. Conferencia impartida en el Congreso Ibérico de Arte- Educación. Noviembre 2001. Portugal
- Meyer, P. (2014). *Hoy Todos somos fotógrafos*. Revista Replicarte. [Documento electrónico] link: <http://revistareplicante.com/apuntes-y-cronicas-cat/> (última visualización: 12/09/2014).
- Piaget, J. (1983). *La psicología de la inteligencia*. Ed. Crítica Grupo Editorial Grijalbo. Barcelona.
- Roldan, J. y Marín, R. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. Ed. Aljibe. Málaga.
- Steinberg, S. R. y Kincheloe, J. L. (2001). *Taxonomy of multicultural education*. [Documento electrónico]. Link: <http://www.k12academics.com/education-issues/multicultural-education/kincheloe-steinbergs-taxonomy-multicultural-education#.VBNFgvl-5PqU> (Última visualización: 12/09/2014)