

The background is a collage of various faces and Arabic text. The text includes phrases like 'أنت من شايعة في لا بيل... إيه', 'الصراخ', 'بنته', 'متخافيش... إحنا جايين نساعدك', and 'ن... يعني إيه!'. The faces are diverse in age and expression, some looking directly at the viewer, others looking away. The overall color scheme is a deep red with white and light beige accents.

EDUC-ACTORES: DEL CONTEXTO AL TEXTO

REPENSANDO LOS ESTUDIOS DE
PAZ, TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS,
JUSTICIA SOCIAL Y CIUDADANÍA GLOBAL
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

A large, stylized logo consisting of a circle with a triangle inside it, and a horizontal line passing through the middle of the circle. The logo is light beige and is positioned in the lower half of the cover.

A TRAVÉS DEL ENCUENTRO CON

LAS ARTES COMO GENERADORAS DE UNA CULTURA DE PAZ

Daniel Lagartofernández
educactores@gmail.com

2018

Un proyecto de la Fundación Cultura de Paz

Financiado por la
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
LAS EMOCIONES Y LA EXPRESIVIDAD, IMPRESCINDIBLES PARA UN DESARROLLO ALINEADO CON LA CULTURA DE PAZ	8
LAS NARRATIVAS PROPIAS, EL SIGNIFICADO DE PAZ, Y EL ARTE	10
EL ARTE COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CULTURA DE PAZ	13
EL COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL NO-VIOLENTA DESDE LAS ARTES	16
PROCESO ARTÍSTICO, IMAGINACIÓN MORAL Y ACCIONES CRÍTICAS CREATIVAS	19
LA PRÁCTICA ARTÍSTICA Y LA AUTOGESTIÓN EMOCIONAL: LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS Y LA CREACIÓN DE PAZ DE DENTRO A AFUERA	22
UN APORTE A PLANES DE INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE PARA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENCIA DEL ARTE EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA	26
UNA PROPUESTA EDUCATIVA PARA SER EXPLORADA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	28
METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CLASES PILOTO	31
CUATRO CASOS DE ESTUDIO PARA UN APRENDIZAJE DEL CONTEXTO AL TEXTO	33
A) FORMAS COLECTIVAS DE ARTE	35
GRAFFITI, ARTE URBANO Y TEATRO COMUNITARIO EL CAIRO, EGIPTO. Amr Nazeer, Bahia Shehab, Dalia Basiouny, Mira Shihadeh. <i>[R]EVOLUCIÓN</i>	
B) OBRA DE ARTE	39
INSTALACIÓN ARTÍSTICA CONCEPTUAL BARCELONA, CATALUÑA. Clara Gassiot <i>CUESTIONANDO FORTALEZAS. BORDANDO DIÁLOGOS</i>	
C) EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE	43
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA DANZA TEHUANTEPEC, OXACA, MÉXICO. Lukas Avendaño <i>RECORDANDO, RESIGNIFICANDO OTREDADES</i>	
D) INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMUNITARIA	48
PELÍCULA DE ANIMACIÓN Y DOCUMENTAL BOGOTÁ, COLOMBIA. Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad <i>MUJERES TEJIENDO PALABRA</i>	
REFERENCIAS	52

INTRODUCCIÓN

*El arte no es un lenguaje que pueda facilitar el diálogo.
Las artes son diálogo en sí mismas.*

Mark Smulian. Músico y líder del grupo Whiteflag Project.

“Educ-actores: del contexto al texto” se ha concebido **como punto de partida para poder explorar cómo la educación superior puede incluir la experiencia, de una manera directa y empírica, de aquellos que se sirven del arte como elemento crítico, emancipador, incluyente y defensor de los principios de la cultura de paz¹. Para ello, este proyecto se propone como un canal de comunicación que facilita el intercambio entre la comunidad académica y aquellos/as actores/as que utilizan el lenguaje artístico con la intención de transformar de manera no-violenta un mundo naturalmente conflictivo**, a través de una amplia gama de esfuerzos para prevenir, reducir, transformar y ayudar a las personas a recuperarse de la violencia en todas las formas, en todos los niveles de la sociedad y en todas las etapas del conflicto.

¿Qué persigue este proyecto?

“Educ-actores: del contexto al texto” desea **aportar un impulso para la investigación en el ámbito de la educación superior, sobre cómo el arte se relaciona con el cambio social, el conflicto, la paz y la violencia**, tomando en consideración, como señala Katherine Wood², la **característica única del arte en el contexto de praxis dual: estético-creativa y socio-política.**

¹ Escola Cultura de Pau (Ed.). (n.d.). Cultura de paz.

https://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=126&lang=es

² Wood, K. The Arts and Peacebuilding: An Emerging Approach. *Insights Newsletter: US Institute of Peace* (Summer 2015).

¿Cómo persigue hacerlo?

Acercándonos a aquellas personas, mediante cuatro casos de estudio, que desde una apuesta artística se rebelan contra la imposición de paradigmas económicos, políticos y culturales, defendiendo sus propias maneras de pensarse y explicarse, **en un ejercicio de comunicación donde el poder transformativo del lenguaje hace relevante al arte,** como un lenguaje que puede traducir las memorias inconscientes donde el conflicto está a menudo enraizado, facilitando un diálogo entre diferentes maneras de ver el mundo, que promete un enorme potencial para trascender violencias directas, estructurales y culturales.³

Para conocer la **METODOLOGÍA PROPUESTA EN ESTE PROYECTO PILOTO** (Página 31)

CASOS DE ESTUDIO (Páginas 33-51)

Este proyecto propone **cuatro casos de estudio** que responden al interés de valorar la agencia de expresiones críticas y creativas que utilizan el arte en procesos de transformación social inspirados en la cultura de paz. Estos cuatro casos de estudio ilustran **cuatro tipos de manifestaciones** en las que el arte puede informar a procesos educativos y transformativos no-violentos y a la creación de una cultura de paz:

- **Formas colectivas de arte**, cuyo efecto exploramos con cuatro participantes de la Revolución Egipcia en la Plaza Tahrir de El Cairo, quienes utilizaron los lenguajes **del grafiti y el teatro comunitario** como modo de resistencia no-violenta. (Páginas 35-38)
- **Obras de arte creadas por artistas**, como la **instalación artística conceptual** de la artista catalana Clara Gassiot, que reinterpreta un lugar significativo para la memoria histórica. (Páginas 39-42)
- **Educación a través del arte**, de la mano del performer y educador zapoteca Lukas Avendaño, y de su actividad como **pedagogo de la danza** para la cultura de paz. (Páginas 43-47)
- **Intervenciones artísticas basadas en la comunidad**, representado aquí por la labor de la Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad en Bogotá, Colombia, y el uso emancipador y político que hacen de la **creación de animación audiovisual**. (Páginas 48-51)

Este proyecto nace en un momento en que el mundo académico empieza a prestar la merecida atención al arte, como un elemento que ya ha demostrado su agencia en escenarios donde está en juego la paz, la transformación no-violenta de conflictos, y la creación de una ciudadanía global basada en la justicia social. La investigadora Katherine Wood reitera **la importancia de profundizar en lo que**

³

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.

ella llama el enfoque emergente de la investigación de las artes y la transformación de conflictos, entendiendo que las artes cambian fundamentalmente el discurso en torno a los conflictos, la paz y el desarrollo:

¿Qué hace que las novelas, la poesía, el teatro, la danza, la música, la pintura, la arquitectura y el cine sean tan convincentes dentro y fuera de las fronteras culturales y nacionales? ¿Y cuál podría ser su relevancia para el conflicto y la paz?

La investigación sobre estas cuestiones es joven pero está creciendo a medida que los constructores de paz recurren cada vez más a las artes como un medio de transformación de conflictos. Las artes ahora aparecen en la práctica de la construcción de la paz a escala global, que comprende una amplia gama de actividades. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones académicas, la sociedad civil y los artistas están involucrados, ya sea a través de la formulación de políticas, la investigación, la financiación y/o la práctica. Muchos artistas son también constructores de paz, incorporando temas de conflicto, resistencia, justicia, esperanza y reconciliación en su trabajo creativo y promoviendo el cambio social a través de su arte. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la USAID financian proyectos de arte en zonas de conflicto. El Instituto de la Paz de los Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés) los apoya a través de sus subvenciones. El Banco Mundial, el PNUD, el UNFPA, el PNUMA, el ACNUR, el UNICEF, ONU Mujeres y la UNESCO realizan programas de arte para personas cuyas vidas han sido desarraigadas por la violencia. A nivel de políticas, muchos gobiernos, las Naciones Unidas y organizaciones regionales como la ASEAN, la OEA y la OCI reconocen la relación sistémica entre la creatividad artística, el patrimonio cultural, la cohesión social y el desarrollo sostenible.⁴

EL APORTE A LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Profundizar en el estudio del potencial transformador de un arte comprometido social y políticamente, como un elemento indispensable para la promoción y el estímulo de un desarrollo sostenible, **está en consonancia con las metas del fomento de una educación de calidad, uno de los Objetivos de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas**⁵. Efectivamente, el arte nos puede facilitar el aprendizaje y la enseñanza (a través de interlocuciones con historias concretas y contextualizadas) sobre estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

⁴ Wood, K. The Arts and Peacebuilding: An Emerging Approach. *Insights Newsletter: US Institute of Peace* (Summer 2015).

⁵ Naciones Unidas (2015). *Objetivos del Desarrollo Sostenible. Educación de Calidad*.

Así pues, este proyecto piloto educativo se hace eco de las recomendaciones de expertos en el tema como Cynthia Cohen⁶, que proponen que el entorno académico interesado en la transformación de conflictos, diálogo intercultural y cultura de paz, enfoque su atención tanto en las transformaciones logradas dentro de los espacios limitados de los talleres artísticos, ensayos y producciones, como en el impacto cuando tales cambios son compartidos con la comunidad. De igual manera, que consideren las sensibilidades éticas y estéticas incorporadas en las producciones, cómo éstas pueden ayudar a las comunidades a identificar fuentes de resiliencia y crear soluciones imaginativas para amenazas aparentemente insuperables, así como el cuidado que se toma para minimizar los riesgos de daños.

⁶ Cohen, C. (2011). The Permeable Membrane and the Moral Imagination: A Framework for Conceptualizing Peacebuilding Performance. In C. Cohen, R. Gutierrez Varea, & P. Walker (Eds.), *Acting Together, Volume II: Building Just and Inclusive Communities*. Oakland, CA, EEUU: New Village Press.

LAS EMOCIONES Y LA EXPRESIVIDAD, IMPRESINDIBLES PARA UN DESARROLLO ALINEADO CON LA CULTURA DE PAZ

*¿Cómo podemos trascender los ciclos de violencia
que atenazan a nuestra comunidad humana,
mientras que aún vivimos en ellos? (...)
Necesitamos nuevos ojos. Necesitamos ojos que se asomen
a los misterios ocultos debajo de las realidades visibles.
He llegado a creer firmemente que necesitamos
los ojos de musas y místicos, de poetas y artesanos.
De aquellos que nos proporcionan luz.*

J.P.Lederach⁷

Actualmente experimentamos una crisis ética, socio-política y medioambiental global que está enraizada en la falta de interés en la promoción de una educación para la conciencia, individual y colectiva. **El modelo de desarrollo económico actual ha eclipsado el interés por, y el desarrollo de, la armonía personal y social.**⁸

Tal y como lo expresa la UNESCO en su Programa de Acción para la creación de una Cultura de Paz y No-violencia aprobado en 1999, la esperanza de superar esta crisis estructural global reside en **educar sobre valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran el compartir a través de la interacción social, fomentando las facultades distintivas de la especie humana: compromiso, reflexión, imaginación y creatividad.** Del mismo modo, la Declaración de Incheon resultante del World Education Forum de 2015 **urge a confeccionar urgentemente una agenda educativa unificada que aspira a ser holística e inclusiva,** que persiga **construir currículos educativos con una visión humanista de la educación** basada en los derechos humanos y la dignidad; la justicia social; la inclusión; la diversidad cultural, lingüística y étnica; y la corresponsabilidad, dentro del amplio marco de la ciudadanía global. Pero, ¿cómo sería una agenda unificada como la planteada en la práctica, y que tipo de futuro imagina?

Resulta necesario considerar que esta agenda educativa debería enfocarse en corregir la falta de compromiso profundo con la cultura. Subestimar la cultura sigue generando una ceguera a la complejidad y la profundidad emocional y existencial de la vida humana, y ello provoca que, aún poniendo el foco en los

⁷ Lederach, J. P. (2010). The poetic unfolding of the human spirit. *Essays on Exploring a Global Dream.*, (4).

⁸ Naranjo, C. (s.f.-a). *Cambiar la Educación.*

grandes temas prácticos y morales de nuestros días, el *desarrollo* no es tal. Ello es debido a que no se le da la importancia debida a las fuentes básicas de la vida humana: las emociones y la expresividad. Incorporando éstas en los parámetros del desarrollo podremos disfrutar de progreso real hacia la justicia social, la responsabilidad ecológica y la creación de una verdadera sociedad de convivencia global⁹, que son los objetivos de la cultura de paz.

Aspirando a la inclusión de las emociones y expresividad en nuestro aprendizaje para fomentar un desarrollo ecuánime y ecológicamente sostenible, encontramos que **la naturaleza no-lineal y no-racional del lenguaje artístico le proporciona una notable agencia en procesos de transformación social y de construcción de paz comprometidos con el avance social y medioambiental**. Es por ello que *“Educ-actores: del contexto al texto”* aspira a desarrollarse dentro de un marco teórico que promueva una pedagogía crítica, participativa e integrativa, **enfocada en explorar, para permitir amplificar, replicar y reivindicar, las lecciones que el arte nos puede aportar en procesos sobre cambio social no-violento y creación de la cultura de paz**, que en esta propuesta educativa se explora a través de las narrativas en primera persona, comunicadas y compartidas con la ayuda de las nuevas tecnologías.

⁹ Clammer, J. (2014). *Art, Culture and International Development: Humanizing social transformation*. Londres,, Reino Unido: Routledge.

LAS NARRATIVAS PROPIAS, EL SIGNIFICADO DE PAZ, Y EL ARTE

Estamos reescribiendo nuestra propia historia, puesto que fue escrita por el colonialismo. Y en esa historia escrita por otros es donde se encuentran las semillas del odio y de la división que tanto daño nos ha causado.

Odile Gakire Katese.¹⁰

La visión de la UNESCO invoca un mundo en paz. Sin embargo, **el significado del término paz es a menudo acaparado por actores que se apoderan de las narrativas de aquellos que son oprimidos.** La "industria de la paz" genera perpetuas conversaciones de paz basadas en recetas con enfoques pre-establecidos "descendentes", de arriba hacia abajo, que terminan por crear las condiciones en las que la opresión y la falta de justicia social se perpetúan. Richmond y Lederach argumentan que la paz se ha interpretado como el resultado de procesos confinados de resolución de conflictos, donde el concepto de *resolución* lleva consigo el peligro de cooptación, es decir, un intento forzado de deshacerse de la falta de armonía mientras que las personas afectadas plantean cuestiones legítimas sobre justicia social, reconciliación, identidad, género, cultura, o desarrollo, entre otros.¹¹

Como Arjun Appadurai argumenta, **la transformación de violencias estructurales y culturales reclama la defensa y facilitación de procesos comunicativos**, en un mundo que padece de una sobrecarga de información. Etimológicamente, comunicación implica comunidad, compartir, y sentido común, así como la aspiración a expandir aquello que se tiene en común¹².

Por lo tanto, la paz debe ser concebida como un proceso continuo e inclusivo, que entiende que el conflicto es inherente a la vida social, una fuerza que ofrece oportunidades para la transformación de condiciones sociales injustas. **Un proceso de intercambio a través de la comunicación como modo de aprendizaje, a nivel individual y social**, que da sentido a las violencias internas y externas que existen dentro y alrededor de nosotros. En la medida en que el victimario se encuentra dentro de cada uno de nosotros, el impulso humano hacia la violencia es lo que hay que abordar, a través de procesos comunicativos que tienen como objetivo ahondar en el estudio de la transformación no-violenta de conflictos. Estos procesos que aspiran a compartir aquello que tenemos en común, pueden informar a una propuesta pedagógica dinámica para aprender y

¹⁰ Fetzer Institute. (n.d.). Odile Gakire Katese on Rewriting Our History [Video file]: <https://www.youtube.com/watch?v=XxDKdnBb9SU>

¹¹ Lederach, J. P. (2003). *The little book of conflict transformation*. Intercourse PA, EEUU: Good books.
Richmond, O. P. (2010). A genealogy of peace and conflict theory. En O. P. Richmond (Ed.), *Palgrave advances in peacebuilding: critical developments and approaches* (p. 26). Basingstoke, Hampshire, Reino Unido: Palgrave.

¹² UNESCO. (2013). *UNESCO's Programme of Action. Culture of Peace and Non-Violence. A vision in Action. 2013. Paris: UNESCO.* (p.7)

enseñar simultáneamente cómo entender, y así **poder aprender a transformar, la violencia humana interna y externa,**¹³ **donde escuchemos e incluyamos lo que a menudo son narrativas divergentes de la familia global, dando prioridad a procesos de aprendizaje que incluyan experiencias directas e inmediatas.**

Para ello, y como defiende Paolo Freire¹⁴, un camino posible es el de **honrar las narrativas que impugnan la historia y la identidad oficiales**, las tantas veces impuestas por los vencedores a través de los espacios educativos donde se imponen a las víctimas, perpetuando así la violencia. **Estas narrativas incluyen no sólo las formas racionales escritas u orales, sino todas las expresiones creativas, aumentando nuestra capacidad para contar nuestras propias historias a través del arte:** la música, la danza, el teatro, la pintura, la fotografía, los audiovisuales, los medios digitales y la poesía. Así pues, **el arte es**, según lo define Michael Shank y Lisa Schirch, **un vehículo expresivo de comunicación en un mundo en crisis necesitado de ella:** las artes se han utilizado durante siglos para comunicar la experiencia humana de maneras que a veces han fomentado la paz y otras veces han fomentado la violencia. Si bien el arte no es puramente funcional, puede servir para funciones sociales. El arte es una herramienta que puede comunicar y transformar la manera en que las personas piensan y actúan.¹⁵

Lo que importa en los procesos audiovisuales indígenas es la capacidad de transformación que tiene el proceso mismo. Con el lenguaje audiovisual se subvierten también las maneras hegemónicas de construir conocimiento e información. Las narrativas indígenas invitan a pensar en el “nosotros” y en la autorrepresentación. Más que una obra terminada, significa la conquista de un horizonte político y cultural.

PABLO MORA. Director de *Daupará*, Muestra de Cine y Video Indígena de Colombia

La presente propuesta invita a repensar la investigación sobre la paz y educación por la paz **poniendo en el centro al arte como un elemento perturbador del modo en que metanarrativas sobre paz, violencia, seguridad y desarrollo tienden a ignorar historias locales y luchas contextualizadas.** Este viaje nos llevaría, como nos insta Boaventura de Sousa Santos¹⁶, a des-aprender para conseguir descolonizar nuestras mentes y la propia manera de aprender y enseñar, en todos los ámbitos en general, y en el ámbito universitario que aquí nos ocupa en particular, como defienden entre otros Catherine Walsh¹⁷, Budd L. Hall y Rajesh Tandon¹⁸. Ello nos alentarán a **incluir como conocimiento válido**

¹³ Navarro, N. (2016). *Rethinking peace language*. Documento presentado en Rethinking Peace Studies International Conference, Tokio, Japón.

¹⁴ Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (2ª ed.). México DF, México: Siglo XXI.

¹⁵ Shank, M., & Schirch, L. (2008). Strategic Arts-Based Peacebuilding. *Peace & Change*, 33(2), 217–242.

¹⁶ Proyecto ECOS (s.f.). Boaventura de Sousa Santos: Descolonización del pensamiento crítico. [Archivo de vídeo]: <https://www.youtube.com/watch?v=ZnMYIDNOJEo>

¹⁷ Walsh, C., Schiwiy, F., & Castro-Gómez, S. (2002). *Indisciplinar las ciencias sociales: Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas de lo andino*. (p.26) Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Ediciones Abya-Yala.

¹⁸ Hall, B. L., & Tandon, R. (2017). Decolonization of knowledge, epistemicide, participatory research and higher education. *Research for All*, 1(1), 6–19.

significados propios sobre conceptos como paz, violencia, conflicto, desarrollo, memoria individual y colectiva, traducción cultural, y diálogo intercultural, entre otros.

Legitimar, a través de su estudio en la educación superior, experiencias locales donde la transformación de conflictos es facilitada por las artes, en sitios donde la violencia es más evidente en el día a día, tiene que ver con la relevancia de la Universidad como *universitas*: la palabra sin acción está vacía, y los conceptos científicos sin experiencia son vanos¹⁹.

En los cuatro casos presentados en este proyecto es explícita la voluntad de transformar el pensamiento y la acción más allá de paradigmas culturales dominantes.

1- **Las voces que nos llegan desde Egipto** cuestionan el legado de la colonización occidental, que aún se impone en la concepción de lo que es conocimiento válido, y que no ha permitido una memoria cultural propia desde la que construir modelos de desarrollo en consonancia con la tradición histórica y cultural árabe.

2- **Clara Gassiot**, a través de las preguntas que plantea en su instalación artística, insta al espectador a reconsiderar el concepto de seguridad, y el modelo actual de una cultura de la violencia donde la paz se ha mantenido a través del poder militar.

3- **Lukas Avendaño** es consciente del carácter político de su trabajo artístico, que cuestiona un colonialismo instalado en el pensamiento de sus compatriotas mexicanos, que en muchos casos encuentran, en las palabras de Lukas, “obsceno” que un indígena pretenda ser artista, y que defienda desde la contemporaneidad la validez global de la tradición propia indígena.

4- **Las mujeres indígenas desde Bogotá** realizan un trabajo de recuperación de modos de socialización tradicionales como son los círculos de palabra, y los rituales y simbología propios, como un vehículo para reivindicar su agencia, como mujeres e indígenas, en procesos de decisión política monopolizados tradicionalmente por hombres.

¹⁹ Instituto de Estudios Interculturales. Pontificia Universidad Javeriana. Cali. Colombia. (2012). *Hoja de vida del Instituto de Estudios Interculturales*.

EL ARTE COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CULTURA DE PAZ

Para asegurarnos de que nuestra respuesta a la violencia sea constructiva, o que una situación conflictiva no derive en el uso de la violencia, no podemos depender únicamente de la razón, el compromiso analítico y el conocimiento basado en hechos. Los enfoques racionales por sí solos no son suficientes para prevenir la violencia y / o transformar los conflictos. Las fuentes de violencia y conflicto no surgen únicamente del pensamiento humano racional, el mundo material, físico, o la política y la economía. Las emociones humanas, las relaciones, los valores y las creencias son también fuerzas impulsoras determinantes.

Las experiencias que presenta esta propuesta las protagonizan personas (educadores, activistas, y líderes sociales) que en algunos casos no se sienten artistas, pero que en todo caso, todos ellos y ellas se sirven del arte como medio de expresión para denunciar, enfrentar, comprender, y si acaso poder transformar conflictos internos y sociales desde una posición política y moral enraizadas en la cultura de paz: un arte que, como defendía John Dewey, trasciende las esferas de lo político, lo cognitivo y, también lo espiritual: “es una cuestión de comunicación y participación en los valores de la vida a través de la imaginación, y las obras de arte son el medio más íntimo y energético de ayudar a las personas a participar en las artes de la vida.”²⁰

La intención no es que aprendan a bailar. El baile es una excusa, un pretexto, un recurso, una forma. La intención es que tengan sentido de pertenencia, solidaridad, que puedan hacer cruces de equidad, de respeto hacia el diferente, hacia el otro, reconocerse diferente, reconocerse un otro, una otra. Sentido de pertenencia, de identidad, territorialidad.

LUKAS AVENDAÑO. Pedagogía y didáctica de la danza para la creación de una Cultura de Paz

²⁰

Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona, España: Paidós.

Las cuatro buenas prácticas que conforman esta propuesta pedagógica son manifestaciones diversas de cómo el uso del arte puede informar a la cultura de paz, tanto en su creación como en su mantenimiento:

1- El arte fue la manera como **los cuatro protagonistas de la experiencia en El Cairo revolucionario** aportaron al movimiento de oposición a un régimen totalitario y a todas las formas de violencia que éste impuso durante más de treinta años. El arte les sirvió también para encontrar una voz propia que nunca habían podido escuchar antes, y su experiencia de resistencia a través del arte les ha permitido reflexionar sobre cómo una revolución, aunque aparentemente fallida, puede sembrar las semillas necesarias para continuar confiando en la evolución hacia sistemas de pensamiento que permitan la emancipación y el espíritu crítico, cuestionando los paradigmas impuestos por la colonización y la violencia. Es de destacar que ninguno de los cuatro sintió que participó en la revolución en calidad de artista, sino como seres humanos a los que la urgencia del momento les apremió a participar utilizando el arte como su herramienta de expresión y de resistencia en su lucha por la justicia social.

2- **Clara Gassiot**, con su instalación artística que plantea preguntas al espectador, busca interpelar al público y cuestionarlo sobre el mantenimiento del poder a través de la cultura de la violencia, invitándolo a reflexionar sobre la oportunidad que nos ofrece la memoria para imaginar otro futuro posible, uno en el que la justicia, y no la capacidad bélica, regule las relaciones sociales y políticas.

3- **Lukas Avendaño** utiliza el arte para afirmarse en una identidad que ha sido negada y reprimida debido a la colonización, y para llegar a entenderse a él y a sus propias contradicciones, al tiempo que desafía los conceptos de tradición y modernidad. Paralelamente, su labor como educador se basa en utilizar la danza como un camino para enseñar principios de convivencia no-violenta e inclusiva, que conciben la otredad como algo deseable y que aporta a la riqueza interior y social de los individuos y comunidades.

4- Las mujeres de la **Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad** en Bogotá utilizan la creación audiovisual para empoderar su propia voz y su imagen, constituyéndose como comunicadoras de las resistencias de sus territorios en y desde la capital de Colombia.

Desde este hecho, que une indisolublemente al arte y a la cultura y construcción de paz, se fortalece el argumento sobre la necesidad, y el interés, de que el estudio de la paz y los conflictos profundicen sobre esta simbiosis creativa aún poco explorada. Como lo expresa Ramón Parramón, nos ocupamos de

un arte que a menudo deja de plantearse como una cosa diferenciada y desconectada de otros planteamientos con voluntad social. Hay que desestresar el término arte para que sus metodologías y particularidades investigadoras puedan formar parte de acciones más conjuntas, más híbridas y sobre todo menos

artísticas. Un arte que en ciertos momentos colabora, y en otros se fusiona en una acción social específica, y que trabaja para la transformación de la realidad desde la recuperación de la esfera pública y la responsabilidad de las instituciones. (...) Para entender el tipo de arte al que hacemos referencia podemos acabar con una cita de Joseph Beuys: "Vivimos todavía en una cultura que nos dice: existen aquellos que son artistas y los que no lo son. Esto es verdaderamente inhumano, es de ahí de donde surge el concepto de alienación entre los hombres."²¹

²¹ Parramon, R. (2017). ¿Puede el arte resolver conflictos o vive de los conflictos? *Por la paz* (32) *Crear la paz*.

EL COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL NO-VIOLENTA DESDE LAS ARTES

El amplio campo de la construcción de paz y las artes incorpora muchos modos de comunicación expresiva. Abarca formas literarias orales y escritas, obras musicales vocales e instrumentales, dibujo y pintura, fotografía, películas y obras tridimensionales, teatro y danza, artes digitales y de radiodifusión, entre otras.

En las iniciativas de construcción de paz, las artes y las prácticas culturales pretenden incorporar un tipo de poder que no se basa en la agresión o la dominación, sino en la reciprocidad, la conectividad y la generatividad. Las artes pueden ser diseñadas para involucrar a las personas de manera convincente, pero no coercitiva, en los problemas que enfrentan sus comunidades. La evidencia de este poder se puede sentir en la transformación de la energía en un teatro o en los cambios en las relaciones provocados por un taller de poesía; también se puede asumir basándose en el registro de regímenes ilegítimos que reprimen, encarcelan, exilian y asesinan a artistas.²²

Entender el arte como “lugar sagrado”, donde todo se difumina y se perfila al mismo tiempo, un buen ámbito donde se pueden plantear cosas que en otros ámbitos es difícil de hacer, debido a la naturaleza elástica del arte que permite abrir diálogo, planteamientos, desde el drama, la comedia y la risa, el juego, la ficción... Ello permite poder reflexionar, abrir miradas, ampliar horizontes, plantear cosas nuevas, diferentes, y a partir de aquí dar herramientas para la cultura de paz, la resolución de conflictos, cómo ponerte en la mirada del otro. La Alteridad ha sido tratado mucho desde el arte, y es una buena herramienta para la resolución de conflictos: es cuando entiendes al otro que quizás puedes acercarte y entablar un diálogo de resolución.

CLARA GASSIOT. Artista transdisciplinar

²²

United States Institute of Peace. (s.f.). Arts and Building Peace: Affirming the Basics and Envisioning the Future.

CUATRO MANIFESTACIONES CREATIVAS Y CRÍTICAS QUE UTILIZAN EL ARTE EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL INSPIRADOS EN LA CULTURA DE PAZ

Intervenciones artísticas basadas en la comunidad y llevadas a cabo en el seno de ésta son inclusivas y, en general, se centran en la transformación de aquellos que participan en la creación y ejecución del arte. Las **obras de arte creadas por artistas** enfatizan el refinamiento de la expresión de un artista o un grupo de ellos en particular y, a través de su virtuosismo, invitan a cambios en la conciencia y creencias de aquellos que son espectadores. Las **formas colectivas de arte** generalmente son participativas y se centran en la afirmación o transformación a nivel de la comunidad.²³ La **educación a través del arte** puede transmitir valores éticos y de convivencia basados en la no-violencia, trascendiendo la práctica de una determinada disciplina artística, al ser utilizarla como un medio para la educación de la cultura de paz.

Las **cada una de las cuatro experiencias que se presentan aquí se han desarrollado en uno de los cuatro ámbitos mencionados** en los que las prácticas artísticas y culturales son inspiradas por, y cuyo proceso persigue la potenciación de, una transformación social basada en la cultura de paz:

1- **Formas colectivas de arte - Los cuatro activistas que participaron en la Revolución en Egipto** en la Plaza Tahrir **son parte de las formas colectivas de arte** que se dieron en aquel espacio durante la Revolución, que **afirmaron un deseo de cambio estructural para la consecución de la justicia social en su país.**

2- **Obras de arte creadas por artistas - Clara Gassiot**, la artista catalana que crea la **instalación artística** “Cuestionando fortalezas, bordando diálogos” **invita a los espectadores a reflexionar** sobre qué significa la paz, y sobre el valor de una memoria que ha de servir para imaginar un futuro libre de violencia.

3- **Educación a través del arte - El mexicano Lukas Avendaño** utiliza sus talleres de danza para **educar** a través del baile y las técnicas corporales **valores éticos y de convivencia basados en la no-violencia.**

4- **Intervenciones artísticas basadas en la comunidad - La Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad** en Bogotá, en un acto de soberanía audiovisual, desarrolla un cortometraje de animación **basado en su experiencia compartida, y realizado por las mismas integrantes de ese grupo heterogéneo de mujeres indígenas**, generando como resultado el empoderamiento sus integrantes, logrando la fuerza necesaria para emanciparse de la opresión patriarcal de los líderes indígenas de sus comunidades.

²³ Cohen, C., Gutiérrez Varea, R., & Walker, P. O. (2011). Introduction: Setting the Stage. En C. Cohen, R. Gutiérrez Varea, & P. O. Walker (Eds.), *Acting Together: Performance and the Creative Transformation of Conflict, Volume I: Resistance and Reconciliation in Regions of Violence*. Oakland, EEUU: New Village Press.

En todo caso, el arte tiene un papel esencial cuando existe la intención de transformar de manera no-violenta un mundo naturalmente conflictivo, a través de una amplia gama de esfuerzos para prevenir, reducir, transformar conflictos, y ayudar a las personas a recuperarse de la violencia en todas las formas, en todos los niveles de la sociedad y en todas las etapas del conflicto. Esos esfuerzos se plasman en **intervenciones expresivas y creativas que, según Michael Shank y Lisa Schirch, se ajustan a cuatro enfoques/aproximaciones a la construcción de paz: afrontar conflictos desde la no-violencia, reducir el impacto de la violencia directa, transformar relaciones, y la creación de capacidades.**²⁴

Cynthia Cohen nombra siete **maneras en que las artes pueden ayudar a prevenir, a gestionar y a sanar un conflicto violento y sus consecuencias:**

- **Re-humanizar** a las personas después que hayan sufrido manipulaciones dirigidas a su deshumanización.
- Elaborar procesos de **duelo**.
- Contar historias en las que se **recuerde y redefina la identidad**.
- Ayudar a las personas a **empatizar con el sufrimiento** de los demás.
- Encontrar formas de **abordar injusticias** sufridas.
- **Gestionar**, para poder transformar, **la amargura, el cinismo y la desesperanza**.
- **Imaginar un nuevo futuro.**²⁵

Ciertamente, el arte tiene una **importancia primordial para contribuir a la construcción de paz** en escenarios donde la violencia supone una amenaza, una realidad, o un recuerdo que ha dejado huella dolorosa en al menos tres sentidos: primero, puede **propiciar un mayor involucramiento de la población en el proceso y la mayor apropiación del mismo**; segundo, puede **ayudar a reparar las relaciones interpersonales** destruidas por la violencia directa y **facilitar la reconciliación** al promover una identidad común y fomentar la colaboración; tercero, puede ayudar a **reducir los efectos de la violencia estructural y cultural**.

²⁶

²⁴ Shank, M., & Schirch, L. (2008). Strategic Arts-Based Peacebuilding. *Peace & Change*, 33(2), 217–242.

²⁵ United States Institute of Peace. (s.f.-b). Media and Arts for Peace (Online Self-Paced Course).

²⁶ Mouly, C., & Giménez, J. (2017). Oportunidades y desafíos del uso del patrimonio cultural inmaterial en la construcción de paz en el posconflicto. Implicaciones para Colombia. *Estudios Políticos (Medellín)*, (50).

PROCESO ARTÍSTICO, IMAGINACIÓN MORAL Y ACCIONES CRÍTICAS CREATIVAS

La palabra "arte" se deriva de la antigua palabra sánscrita, "rta". Rta conserva su significado en hindi contemporáneo como sustantivo-adjetivo para el proceso dinámico mediante el cual el cosmos entero continúa siendo creado, virtuosamente.

David Haley²⁷

Los y las protagonistas de las buenas prácticas aquí presentadas **dan tanta o más importancia al proceso creativo, expresivo y comunicativo** (y lo que éste les aporta a ellos y a aquellos que entran en contacto con la expresión artística generada) que al resultado final. Marina Garcés recuerda cómo Hegel define la cultura y el arte, no como la producción de grandes obras ni la actividad de determinadas disciplinas y sectores, si no como el proceso de transformación de la subjetividad que nos permite pasar de la inmediatez del punto de vista particular a la percepción de un sentido que lo desborda y va más allá. Sin cultura, sin arte, somos necesariamente esclavos del narcisismo y de sus consecuencias nefastas.²⁸

El proceso de creación artístico es tan crucial como el producto final en la construcción de las relaciones, la comprensión, la confianza y el respeto necesarios para crear, sanar e imaginar colectivamente. El mismo acto de crear arte (como puede ser arte callejero, teatro, películas, poesía, música) puede abrir mentes a diferentes realidades, perspectivas diferentes y formas alternativas de promover la comprensión y la conciencia. Los procesos creativos pueden ampliar el alcance de la imaginación y desafiar el status quo, **permitiendo a los individuos y comunidades mirar hacia adelante y volver a proyectar su futuro, y pasar de las realidades actuales a otras nuevas y más esperanzadoras.** Nos empodera y nos da agencia.²⁹ De ello podremos extraer traducciones epistemológicas que nos ayuden a encontrar señales que **nos conduzcan al encuentro de nuestra propia imaginación moral**, que en palabras de J.P. Lederach es la capacidad de reconocer puntos de inflexión y posibilidades para aventurarse por caminos desconocidos y crear lo que aún no existe.³⁰

²⁷ Haley, D. (2011). *Art, Ecology and Reality: the Potential for Transdisciplinarity*. Documento presentado en V Mediterranean Congress of Aesthetics 2011 - Art, Emotion and Value, Cartagena, España.

²⁸ Garcés, M. (2016). El dur treball de la cultura. En M. Garcés (Ed.), *Fora de classe. Textos de filosofia de guerrilla*. (pp. 55–56). Barcelona, España: Arcadia.

²⁹ United States Institute of Peace. (s.f.-b). Media and Arts for Peace (Online Self-Paced Course).

³⁰ Lederach, J. P. (2007). *La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz..* Bilbao, Gernika, España: Bakeak Gernika Gogoratuz.

La película de animación “Historia de las mujeres que callaban” significa superar el silencio auto-impuesto de las mujeres que esconde las dificultades que los pueblos indígenas sufren. Son necesarias herramientas como la película para superar la línea de memoria rota, la palabra interrumpida, debido al desplazamiento urbano de los pueblos indígenas. La película se realiza y se entiende como una herramienta política construida a través del arte.

GLORIA HUERTAS. Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad

La definición de imaginación moral apela y nos retorna directamente a la creatividad, una cualidad humana que se puede definir como la capacidad de imaginar, generar ideas y resolver problemas. Aplicar nuestra creatividad es imperativo para abordar problemas complejos y conflictos humanos. Ser creativo significa que uno tiene una mentalidad de crecimiento y una actitud flexible, puede imaginar alternativas, está dispuesto a asumir riesgos y puede trabajar y adaptarse al cambio. **La creatividad nos permite pensar más allá de lo establecido para encontrar enfoques multilaterales e innovadores para un cambio positivo y una paz sostenible.**

El arte, como expresión creativa, plantea sobre todo preguntas que pueden ser útiles para la transformación de la realidad. Por eso, afirma Ramon Parramon, **el papel del arte en los conflictos es generar y aportar capacidad de acción crítica**³¹, con el fin de crear espacios para intercambios que susciten preguntas y honren diversos puntos de vista, algo muy valioso en un contexto de violencia. En el caso de las cuatro experiencias que presenta este proyecto, vemos como el arte aporta a la formación de criterios propios, desde un espíritu crítico, que contribuyen a la transformación de la realidad de la que provienen y en la que viven los distintos protagonistas:

1- **Egipto** vive hoy en día una situación social y política con menos libertades democráticas que antes de la revolución y la caída de Hosni Mubarak. Las cuatro personas que nos relatan este hecho también expresan cómo **la decisión de salir a la calle de cientos de miles de personas mostró a los egipcios que podían tener voz propia y el poder de hacerla escuchar.** Esto, a los ojos de los protagonistas de la experiencia que relata este hecho, es **la semilla de un espíritu crítico plantada en el corazón de muchos**, y es donde reside el verdadero valor de lo que ha aportado la revolución a aquellas personas que la vivieron.

2- **Clara Gassiot** busca despertar la conciencia crítica de los visitantes de su instalación artística, **desafiando con interrogantes nuestra comprensión de la paz, y hasta qué punto esa definición incorpora a la justicia.** Asimismo, nos **invita a poner en tela de juicio el hecho de que el monopolio de la violencia esté mayoritariamente en manos de**

³¹

Grau, E. (2017). La creación artística en la construcción de paz. *Por la paz (32) - Crear la paz.*

hombres, y hasta qué punto ello contribuye a la seguridad y a la resolución de conflictos.

3- **Lukas Avendaño**, utilizando técnicas corporales y de baile, trasciende su identidad, condicionada por un origen muy específico y estigmatizado, y **logra transmitir valores universales deseables para la creación de una cultura de paz, gracias a su exploración como artista y a la educación a través de la danza**, que él afirma es solo un vehículo, una excusa, para entender y experimentar la solidaridad, el respeto hacia la otredad, la pertenencia en la diversidad, para aprender a trabajar desde y hacia la equidad.

4- Para **las mujeres indígenas en Bogotá**, la realización de la película de animación "Historia de las mujeres que callaban" significa **el fin del silencio auto-impuesto de las mujeres, que esconde las dificultades que los pueblos indígenas sufren**, y les ha ayudado a **construir una visión crítica propia respecto a las relaciones de poder** basadas en el patriarcado que condicionan su capacidad política como mujeres y como indígenas.

LA PRÁCTICA ARTÍSTICA Y LA AUTOGESTIÓN EMOCIONAL: LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS Y LA CREACIÓN DE PAZ DE DENTRO A AFUERA

Si vis pacem, para te ipsum: Si queremos la paz debemos prepararla nosotros mismos.

Raimon Panikkar

En todo proceso creativo que utiliza el lenguaje artístico **podemos encontrar claves desde las cuales los artistas gestionan sus propios conflictos internos, también en relación con aquellos conflictos con los que se relacionan en su realidad “externa” social y política.**

Es interesante constatar cómo las y los protagonistas de este proyecto, a través de una práctica artística, **exploran las condiciones que permiten sustentar sus sentidos individuales y colectivos de valor y dignidad, y la capacidad de interactuar activamente con las emociones conflictivas que a menudo surgen durante los procesos de cambio social.** Comprobamos, a partir de su experiencia, que existe una necesidad de adaptarnos a las emociones conflictivas que experimentamos interiormente, y que ello puede permitir regenerar y mantener la esperanza y la serenidad interior en momentos críticos de lucha y resistencia: la alegría se convierte en la base deseable de las relaciones políticas en la construcción de la cultura de paz, en lugar de la rabia y la frustración. **La práctica artística atestigua también una búsqueda de un equilibrio interior, de una enseñanza propia, que aporte, desde lo experimentado durante la creación artística, como miembros de un colectivo que busca desafiar un status-quo defendido de manera violenta.**

De las cuatro experiencias presentadas en este proyecto, podemos extraer lecciones que sus protagonistas han aprehendido y aplican a través del arte, para mejorar nuestra propia gestión emocional. La naturaleza no-lineal, no-racional del lenguaje artístico proporciona también un espacio para la reflexión sobre aquello que es necesario interpelar como individuos en procesos de transformación social: nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos de un modo no-violento. **El arte, en su práctica y en su calidad de espacio de auto-reflexión y de espejo del alma, se muestra de este modo como vehículo y proceso deseables para**

construir paz desde dentro hacia afuera que, como defiende Thich Nhat Hanh³², es el único camino efectivo para la transformación personal y social.

Lo que hacíamos era ir a la plaza Tahrir y hacer graffiti como si fuese una medicación. Para poder vivir y enfrentar la vida acudíamos a esos dos espacios [la plaza, y el graffiti] para recargar energía y afrontar el mundo.

AMR NAZEER

Como podemos escuchar de aquellos que trabajan por la construcción de paz y el cambio social³³, la participación en tales procesos genera luchas interiores, en las que enfrentamos ideas preconcebidas que enmarcan, consciente e inconscientemente, nuestras acciones. **Trabajar para cambiar una situación violenta desde la no-violencia crea conflictos internos, y demanda también una negociación con uno mismo. Ser flexible, aprender cómo controlar el ego y la arrogancia, romper con paradigmas y creencias aprendidas, supone también momentos de crisis existencial.** La desesperanza puede llegar tanto por enfrentar a procesos externos que generan dolor, angustia y frustración, como a través de experimentar procesos interiores en los que para avanzar es necesario construir puentes de significado sin perderse en creencias que inevitablemente forman parte de nuestra identidad.

El arte, como se puede desprender de las experiencias y reflexiones de los protagonistas del proyecto, puede aportar cualitativamente a una comprensión teórica relevante para aquellas personas que buscan tener agencia en procesos de transformación social, ayudándoles a adquirir un discernimiento de las emociones deseables, como medios y fin en sí mismo, y de procesos de transformación individual que faciliten producir, renovar y conservar estas emociones, lo que Baker, Martin y Zournazi refieren como autogestión emocional³⁴.

Así pues, **el arte es también un vehículo para la regeneración emocional y espiritual frente a las distintas opresiones** estructurales y culturales. **El arte alimenta la energía vital necesaria para la emancipación, la desobediencia y las resistencias. Lo hace ayudando a recuperar la esperanza y la alegría, permitiendo reconocer cómo vivimos los efectos de las opresiones a través de la tristeza, los miedos, las culpas, el racismo que tenemos dentro, la victimización.** Un arte practicado como **un acto de transgresión y rebeldía, pero también de ternura.** El arte que acompaña, invoca, refleja y potencia la espiritualidad, las afectividades, la oralidad, los

³² Nhat Hanh, T. (2003). *Creating true peace. Ending violence in yourself, your family, your community, and the world.* Nueva York, EEUU: Free Press.

³³ Fernández, D. (2017). Inside out. *Rutgers Humanist, Special Edition*, 20–27.

³⁴ Barker, C., Martin, B., & Zournazi, M. (2008). Emotional self-management for activists. *Reflective Practice*, 9(4), 423–435.

rituales simbólicos, el erotismo... **generando así una sabiduría interna, colectiva tanto que compartida, que entiende este camino de auto-cuidado y sanación como una apuesta política.**³⁵

Las cuatro experiencias de este proyecto nos vinculan también a esa oportunidad, que se plantea como necesidad, para aspirar a un verdadero cambio social, de construcción de paz de dentro a afuera.

1- **Desde El Cairo**, nuestros interlocutores disciernen sobre **cómo han transformado la emoción de sentir internamente el fracaso de la revolución únicamente como algo negativo y doloroso, y cómo perciben ahora la experiencia como una promesa de evolución no únicamente social sino también personal.** Cómo se puede vivir una derrota social externa como una oportunidad para aprender y enseñar que es positivo ser conscientes de la ansiedad y el trauma causado por las injusticias, más que ignorarlos y dejar que afecten a nuestro propio sistema de creencias, que puede oprimirnos como individuos y como sociedad. Ello nos permite **poder sentir que la posibilidad de emancipación se encuentra dentro de nosotros, y que no depende de una fuerza exterior.** Y que una posible vía de autocuidado en este proceso es el facilitar conexiones entre aquellas personas con las que nos une el afecto, así como de cuidar el planeta en un momento que urge hacerlo.

2- **Clara Gassiot** reflexiona, en el momento de recoger la instalación artística después de su exhibición, sobre cómo su propuesta artística ha buscado la reflexión sobre las violencias externas, pero que a ella le ha inducido a **meditar sobre las violencias internas: cómo gestionar la llamada paz interior con el fin de ser capaz de mejorar las relaciones interpersonales, ser capaces de ser conscientes de que la paz empieza por nosotros, para así poder comunicarnos con, y poder estar en, nuestro entorno de manera más armónica.**

3- **Lukas Avendaño** se **reafirma desde su cuerpo** como artista, educador y persona. Él encuentra **un vínculo entre su interior y el exterior** a través de su cuerpo, en un acercamiento amoroso con éste, que genera un empoderamiento de sus subjetividades con el firme propósito de fortalecer el tejido emocional propio así como el de su entorno. Por otro lado, Lukas, proveniente de un mundo indígena invisibilizado en su propio país, **regenera su vitalidad desde la vivencia de que con el arte se enuncia y pronuncia, renunciando al recurso de la violencia**, en una realidad en que la violencia cultural marca las reglas de las relaciones sociales y políticas. Es la misma fuerza que comparte con el movimiento zapatista, cuando expresa que "nosotros ya estamos presos, por eso nos alzamos por libertad; nosotros ya estamos muertos, por eso luchamos por la vida."³⁶

4- Las mujeres de la **Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad** hacen suyos los **principios del feminismo comunitario indígena**³⁷, que propone que **para poder seguir con esperanza enfrentando a la opresión de siglos de un sistema colonial, racista y patriarcal, es necesario volver a invocar a la**

³⁵ Krac, P. - Voces de Mujeres. Historias que transforman. (s.f.). Lorena Cabnal - Red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario en Guatemala [Archivo de vídeo]:

<https://www.youtube.com/watch?v=6CSiW1wrKil&feature=youtu.be&app=desktop>

³⁶ Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Mexico) (2001). *La Marcha del color de la tierra : comunicados, cartas y mensajes. Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional, 2 de diciembre 2000 al 2 de abril de 2001.* Mexico DF, Mexico: Rizoma : Causa Ciudadana APN.

³⁷ Krac, P. - Voces de Mujeres. Historias que transforman. (s.f.). Lorena Cabnal - Red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario en Guatemala [Archivo de vídeo]:

<https://www.youtube.com/watch?v=6CSiW1wrKil&feature=youtu.be&app=desktop>

memoria ancestral a través de rituales simbólicos que invocan un cuidado mutuo, y de facilitar diálogos donde se reconozcan la tristeza, los miedos, las culpas, y las vergüenzas que esa dominación ha generado. El camino de la sanación pasa también por apelar a un arte que es un ejercicio creativo comunitario, que invita a la oralidad, las afectividades, que transforme el silencio auto-impuesto en un proceso de sanación que se descubre a sí mismo como un ejercicio de soberanía social y política.

UN APOORTE A PLANES DE INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE PARA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENCIA DEL ARTE EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA

Con esta propuesta, la Fundación Cultura de Paz se hace eco de la reflexión de Katherine Wood³⁸, cuando señala que **se necesita profundizar en la investigación sobre cómo las artes influyen en el comportamiento humano en relación con la violencia**. Esto requiere un enfoque multifacético, basándose en conocimientos de psicología, antropología, neurociencia, educación, economía, teoría cultural, crítica social, estética, política cultural y las diversas formas de arte en sí mismas.

Es importante señalar que **esta propuesta pedagógica se entiende como un punto de partida**, una invitación al diálogo con la comunidad que conforma la educación superior **para explorar su validez en el ámbito académico: en qué medida proporciona conocimiento, cómo lo hace, y qué líneas de interés educativo y de investigación puede sugerir y generar**. Éste no es un proyecto que plantee una metodología de investigación concreta sobre arte y paz, si no que ofrece interlocuciones con historias concretas, contextualizadas, del uso del arte en su doble praxis estética y política, con capacidad de generar un conocimiento valioso sobre la cultura de paz en diferentes contextos geográficos, políticos y sociales: lo que se plantea aquí es la apertura de caminos y posibilidades para un renovado interés, dinámico, colectivo y socialmente comprometido, sobre el conocimiento que subyace en la evolución de asuntos sociales y políticos significativos, que acontecen en el momento de la simbiosis del arte con la transformación social y la cultura de paz.

EL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN DEL CONTEXTO AL TEXTO

Buscando un diálogo transdisciplinario comprometido con nuevas maneras de estudiar, aprender y transmitir los encuentros entre arte y el cambio social, el

³⁸ Wood, K. (2015). The Arts and Peacebuilding: An Emerging Approach.. *Insights Newsletter: US Institute of Peace.*, Summer 2015.

método utilizado durante la investigación previa y la producción de contenidos para la presente propuesta, dada su naturaleza empírica, apela a lo que E. Rikou y E.Yalouri llaman el “arte de la investigación”³⁹, utilizando prácticas, habilidades y técnicas, que no se oponen a la teoría, sino que responden a formas de pensar y hacer que atraviesan, y desean ir más allá, de delimitaciones disciplinarias.

La presente investigación “(...) no pretende descubrir de una vez por todas los secretos de un mundo ya formado y objetivamente descifrable, y sí el de unirse a las formas de un mundo de relaciones y procesos que está cambiando constantemente.”⁴⁰ La investigación para este proyecto “no ha sido una *operación técnica*, sino una forma de vivir con curiosidad (del latín *curare*): con cuidado y atención.”⁴¹

³⁹ Rikou, E., & Yalouri, E. (2018). The Art of Research Practices Between Art and Anthropology. *FIELD - Journal of socially-engaged art criticism*, (11).

⁴⁰ Ídem.

⁴¹ Ídem.

UNA PROPUESTA EDUCATIVA PARA SER EXPLORADA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Si me lo dices, es un ensayo. Si me lo enseñas, es una historia.

Barbara Green⁴²

La única fuente de conocimiento es la experiencia

Albert Einstein

Esta propuesta dirigida a la Educación Superior, en el ámbito del arte y la transformación social

1- Entiende la educación como aquel **proceso pedagógico que proporciona herramientas para el estudio de la transformación de conflictos sociales, espirituales y medioambientales, alineada con los principios de la Cultura de Paz**: compromiso con la construcción de paz, la mediación, la prevención y transformación de conflictos, educación sobre derechos humanos, la paz y la no-violencia, la tolerancia, aceptación, cohesión social, respeto mutuo, diálogo y reconciliación intercultural e interconfesional, así como la consideración de diversas concepciones de lo que se considera desarrollo.

2- Incorpora por lo tanto una voluntad de profundizar, a través del arte y aquellos que lo utilizan, en el análisis y **la comprensión holística de la paz**, considerando su esfera externa – la consecución tanto de la justicia social como del equilibrio ecológico- y su dimensión espiritual de equilibrio interior, como un todo inseparable.

3- Interpela a un aprendizaje que facilite la transformación de conflictos entendiéndolo como:

- Un proceso **crítico**: que honra aquellas **narrativas que cuestionan la historia, la identidad y los sistemas educativos impuestos verticalmente**.
- Una proceso **participativo** en el que se considera esencial el contacto entre aquellos que generan conocimiento crítico y aquellos que aprenden a valorarlo y defenderlo.
- Un proceso **integrativo**: que reconoce e incorpora las diferencias culturales, sociales, de género, etc. a través de la **inclusión de pensamiento y fuentes de conocimiento distintas a las occidentales y de aquellas**

⁴²

[Story-based strategy]. (s.f.-b): <https://www.storybasedstrategy.org/intro-to-sbs>

basadas únicamente en procesos racionales.

Con ello **se persigue aportar metodologías que permitan a docentes y alumnos**, en el ámbito de la Educación Superior, **dibujar itinerarios que vinculan las experiencias observadas en contextos locales a una visión global, que valore al arte como elemento transformador, resultando atractivo para diversas áreas de interés académico. Ello tiene como objetivo la construcción de una herramienta educativa eficiente que amplifique el interés por valorar justamente como fuente de conocimiento al arte como facilitador y potenciador de procesos de transformación social, y creador y difusor de una cultura de paz.** “*Educ-actores. Del contexto a texto*” propone hacerlo a través de

LAS NARRATIVAS EN PRIMERA PERSONA – EN BÚSQUEDA DE LA AMPLIACIÓN E INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTO

Una educación basada en la **comunicación** implica introducir las **narrativas en primera persona en los espacios académicos convirtiendo el intercambio pedagógico en una experiencia emocional -que valora el afecto y la sabiduría instintiva-, y no únicamente racional**, valorando la experiencia directa tanto como los elementos de conocimiento teórico. De igual manera, la inclusión de narrativas en primera persona provenientes de diferentes esferas socio-culturales facilitarán un enfoque pedagógico que **reconozca e integre diversas tradiciones culturales (Occidental, Oriental, las diversas cosmovisiones indígenas y animistas, ...)**

Las historias en primera persona nos acercan a una persona en relación con su entorno cultural, económico y político. Y lo que es más importante, nos muestran lo que es significativo para esa persona y para el grupo al cual pertenece, lo que da sentido a su existencia: humaniza narrativas. La empatía nace cuando descubrimos aquello que proporciona significado a la vida de esas personas (por lejanas que se encuentren geográfica y culturalmente) y que también puede dar significado a las nuestras, estableciendo un sentido de identidad global. Esa es la promesa latente en las narrativas en primera persona, aquello que el contexto puede aportar a generalizaciones teóricas posteriores en nuestra búsqueda la comprensión y transformación de conflictos humanos. Las historias transmitidas y comunicadas por sus propios protagonistas también puede ser una de las mejores herramientas de prevención de conflictos⁴³ que tenemos a nuestra disposición.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS – EN BÚSQUEDA DE LA COMUNICACIÓN

Entender las posibilidades que ofrecen las **herramientas audiovisuales como herramientas comunicativas y no únicamente informativas** permiten que aquellas personas que, en diferentes partes del mundo, se destacan por su compromiso con la promoción del desarrollo sostenible, la justicia social, la protección del medio ambiente, y la satisfacción personal de cada ser humano, compartan sus experiencias vitales con alumnos y profesores, a través de **un proceso comunicativo sin intermediarios, donde manifestaciones de**

⁴³ The Storyteller's Art - Bringing Ancient Wisdom and the Philosophy of Ubuntu to Life - Desmond Tutu Foundation USA. (2014, 31 agosto): <http://www.tutufoundationusa.org/2014/08/31/the-storytellers-art-bringing-ancient-wisdom-and-the-philosophy-of-ubuntu-to-life/>

resiliencia, compasión, solidaridad, ética y amor completen la vivencia pedagógica y su valor experiencial.

Facilitar la comunicación entre aquellas personas que utilizan el arte en procesos de resistencia y transformación, y aquellos interesados en el conocimiento sobre procesos de desarrollo de la paz positiva y la justicia social genera⁴⁴

Transparencia

La transparencia pone en marcha un necesario proceso de identificación mental y afectiva con el estado de ánimo de “los otros” como sujetos necesitados de asumir el protagonismo de su destino.

Recuperación del control sobre la construcción de imaginarios

Desmontando los imaginarios dominantes y hegemónicos que, por ejemplo, identifican y legitiman el desarrollo como desarrollo económico y material, y que proveen imágenes estereotipadas de la barbarie, en las que la pobreza económica es equivalente a la pobreza moral.

La necesidad del diálogo

Pensar modelos de comunicación más participativos para hacer de la paz un proyecto compartido y común pasa también por pensar una comunicación generadora de escenarios de encuentro y diálogo.

El rol protagónico de la ciudadanía

Entender la comunicación como proceso cultural de movilización. Capaz de dar sentido a la solidaridad activa y de formar a las personas para que sean ellos mismos quienes transformen la realidad.⁴⁵

Sin desafiar las imágenes que los poderes establecidos crean y proyectan en el espacio público, las mentes individuales no podrían reconstruir una nueva mente pública y de este modo las sociedades quedarían atrapadas en un proceso interminable de reproducción cultural que impediría la innovación, los proyectos alternativos y, en definitiva, el cambio social.

MANUEL CASTELLS⁴⁶

⁴⁴ García López, M. (2012). Repensar la comunicación para la paz y la solidaridad desde lo participativo. Claves y propuestas. *Razón y palabra* (81).

⁴⁵ Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (2ª ed.). México DF, México: Siglo XXI.

⁴⁶ Castells, M. (2010). *Comunicación y poder*.(p. 85) Madrid, España: Alianza Editorial.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CLASES PILOTO

Enseñar, educar no es transmitir un saber puro sino una cultura que permita comprender nuestra condición de humanos y ayudarnos a vivir.

Edgar Morin⁴⁷

La metodología propuesta para llevar a cabo una sesión aplicando este proyecto piloto incluye la presentación de uno de los cuatro casos de estudio a través de un video realizado especialmente para este fin. "Educ-actores: del contexto al texto" defiende la incorporación del video como elemento esencial para el desarrollo de metodologías de aprendizaje inductivas y activas, teniendo en consideración que la enseñanza estará centrada en el protagonismo del alumno, adquiriendo el docente un rol de mediador.⁴⁸

Es precisamente la relevancia del alumno, **en la búsqueda de una interacción participativa** con las y los protagonistas del proyecto, lo que busca esta propuesta piloto. Y lo hace a través de las narrativas en primera persona como fuente de conocimiento empírico (transmitidas a través del video), y del uso de las nuevas tecnologías como canal de comunicación.

A continuación se detalla cómo podría ser una sesión de docencia que **incorpora el uso del elemento audiovisual como una herramienta facilitadora de procesos pedagógicos, empíricos y comunicativos.**

Propuesta metodológica para una sesión de unos 75 minutos

Proceso de aprendizaje participativo del contexto al texto

- **Primera parte de la sesión (10 min.)**

Presentación de sugerencias para el marco teórico que puede derivar del ejemplo de caso de estudio que se va a presentar, como buena práctica en el uso del arte para el cambio social no-violento. Este marco teórico está también sugerido por las/los diferentes protagonistas de los videos.

- **Segunda parte de la sesión (20-30 min.)**

Los estudiantes conocerán uno de los casos de estudio a través de la cápsula de video correspondiente.

⁴⁷ Kremer, L., Cailloutte, J., Vatz Laaroussi, M., Doré, C., & Yañez, C. (s.f.). *La construcción de conocimientos situados y significativos desde el que -hacer compartido en territorios y redes académicas/comunitarias.*

⁴⁸ Ponce Guardiola, D. (2012). *Los contenidos audiovisuales como mejora de la enseñanza universitaria. El caso de iTunes U.*

LOS VIDEOS ESTÁN PUBLICADOS EN EL **CANAL DE YOUTUBE**

Educ-actores Arte y transformación social

https://www.youtube.com/channel/UCE5T3QcXMo3QLIj8nnP2qw?view_as=subscriber

- **Tercera parte de la sesión (35-45 min.)**

Coloquio después del visionado de la cápsula de video:

En el espacio de discusión posterior, **los alumnos serán interpelados para formular preguntas dirigidas a los protagonistas del video**, inspiradas en la experiencia que han conocido y el contexto a la que pertenece, así como, por ejemplo, sobre el rol del arte como transformador social, la comunicación y acción no-violentas, el diálogo intercultural, las artes como medio para crear empatía y base para la emancipación, la descolonización del conocimiento, fuentes de conocimiento diferentes a las basadas en experiencias y argumentos racionales, ...

El docente buscará la implicación del alumnado a través de la confección, con una perspectiva crítica, de esa serie preguntas: ello ha de resultar en un cuestionario basado en la importancia que tiene la mayéutica en la creación de conocimiento directo, trascendente y creativo, que defiende que para crear conciencia es muy importante ensayar el arte de realizar una buena pregunta.

- **Cuarta parte del proceso (posterior a la sesión presencial).**

Con el fin de concluir una experiencia pedagógica que se quiere empírica y participativa, el docente, posteriormente a la sesión presencial, se pondrá en contacto con el/la/los protagonista/s del caso de estudio y les trasladará las preguntas realizadas por los estudiantes: **a través de una video-conferencia grabada con las respuestas a la preguntas, los alumnos recibirán un retorno a sus cuestiones posteriormente**, cuando el docente comparta con ellos, la grabación de las respuestas publicadas en un canal público de vídeos on-line.

CUATRO CASOS DE ESTUDIO PARA UN APRENDIZAJE DEL CONTEXTO AL TEXTO

Como se ha señalado más arriba, la elección de los casos de estudio ofrecidos en este piloto pedagógico obedece a la intención de explorar cómo procesos de resistencia y emancipación utilizan el arte, en diferentes manifestaciones, como generador crítico de nuevas definiciones sobre el desarrollo, la justicia y la paz, basadas en la cultura de paz.

- La **Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad** en Bogotá, Colombia, realiza una **intervención artística comunitaria** utilizando la creación de una **película de animación audiovisual**.
- **Clara Gassiot** realiza **una obra de arte** que resignifica un lugar que representa al pasado de represión contra la población civil de Barcelona a través de una **instalación site-specific conceptual**.
- **Cuatro personas partícipes** de las **formas colectivas de arte** que se manifestaron en la Plaza Tahrir de El Cairo, durante **la Revolución Egipcia**, utilizaron el **graffiti, el arte urbano y el teatro comunitario** como respuesta a la violencia sufrida por las fuerzas de seguridad del estado.
- El zapoteca y mexicano **Lukas Avendaño** reivindica la **educación a través del arte** como fuente de cultura de paz, a través de su método de **pedagogía y didáctica de la danza**.

Acompañando la presentación de cada una de las experiencias propuestas, encontramos las **referencias bibliográficas, audiovisuales y publicaciones en internet sugeridas por los propios protagonistas**.

Asimismo, se presentan los temas e ideas principales que cada caso plantea en particular, con la intención de que estos casos de estudio puedan ser utilizados de manera transversal, donde el arte puede aportar a la generación de conocimiento en áreas de interés académico relacionadas con **derechos humanos, política, pedagogía y educación, género, antropología, estética, ética, sociología, psicología, comunicación, traducción cultural, diálogo intercultural, geografía humana, comunicación, bellas artes, entre otros**.

Finalmente, se incluyen contactos de las y los protagonistas de los casos de estudio, **en caso en que aquellas y aquellos interesados en utilizar este material pedagógico deseen seguir la metodología planteada en este programa piloto, o incluir en su programa educativo, y/o de investigación, la comunicación directa con las personas que protagonizan esta propuesta pedagógica**.

التصميم
الشخصي

مكتبة
الكتاب

مكتبة
الكتاب

A) FORMAS COLECTIVA DE ARTE

GRAFFITI, ARTE URBANO Y TEATRO COMUNITARIO

EL CAIRO, EGIPTO

Amr Nazeer, Bahia Shehab, Dalia Basiouny, Mira Shihadeh. *[R]EVOLUCIÓN*

<https://www.youtube.com/watch?v=AKgzZxH84II&t=2s>

"Todas las revoluciones son un fracaso, pero no el mismo tipo de fracaso"

George Orwell.

Marzo de 2018. Se han cumplido siete años del inicio de la Revolución Egipcia. Una revolución que en su primer momento pidió pan, libertad, y justicia social desde la plaza Tahrir en el centro de El Cairo. Se consiguió derrocar a Mubarak después de 30 años de gobierno, pero ello ha resultado en una regresión más grande si cabe en los derechos civiles del pueblo egipcio a día de hoy. En este contexto, cuatro personas a quienes la urgencia del momento empujó a utilizar el arte como un modo de expresión individual y colectiva, reflexionan sobre las lecciones que les proporcionó ese momento de libertad, aunque efímera, que vivieron durante el año 2011.

Amr Nazeer (realizador audiovisual), Bahia Shehab (profesora de la American University of Cairo y TED Fellow), Dalia Basiouny (autora, directora, actriz y profesora de teatro), y Mira Shihadeh (profesora de yoga), comparten su historia, su experiencia, y su proceso de resiliencia en un presente hostil, a través de las manifestaciones artísticas que surgieron de su implicación en la plaza Tahrir. Todos ellos se consideran, más que artistas, parte de una expresión colectiva que en su caso se manifestó a través del artivismo. Sus testimonios nos invitan a reflexionar sobre el valor de las voces sin dueño, sobre la necesidad de descolonizar el conocimiento y el pensamiento, sobre cómo las revoluciones pueden aportar a la evolución personal y colectiva, y de cómo un fracaso puede ser la semilla de individuos y sociedades más justos en el futuro.

Para acabar (para empezar), Bahia Shehab, en sus conferencias, siempre recuerda a Neruda: "Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera."

Yo enseño muchas voces femeninas, puesto que nunca las podemos conocer a través de los canales tradicionales. Para reconsiderar, también con mis alumnos, sobre cuál es el canon, y quién decide cuál es el canon, cómo podemos desafiarlo, cómo podemos elegirlo. Hay mucho que hacer, pero hay voces que llegan para enriquecer la historia. Ya tenemos bastante de las historias del hombre blanco. Es triste estar en Egipto y seguir adoptando el conocimiento del hombre blanco como El Conocimiento.

DALIA BASIOUNY

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, AUDIOVISUALES, Y PUBLICACIONES EN INTERNET, DE AMR NAZEER, BAHIA SHEHAB, DALIA BASIOUNY Y MIRA SHIHADDEH

BIBLIOGRAFÍA

- Aimé Césaire. *Discurso sobre el colonialismo* - <http://www.ram-wan.net/restrepo/decolonial/4-cesaire-discurso%20sobre%20el%20colonialismo.pdf>
- Edward W. Said. *Orientalismo*. [El autor discierne sobre Orientalismo, definido como la representación paternalista occidental sobre las culturas de Oriente Medio]. https://www.youtube.com/watch?v=fVC8EYd_Z_g
- Bahia Shehab. *Spraying NO*. En el libro *Walls of Freedom*, Basma Hamdy & Don Karl eds. Malta: From Here to Fame, 2014.
- Bahia Shehab: *A Thousand Times No!: Spray Painting as Resistance and the Visual History of the Lam-Alif*". En el libro *Contemporary Revolutions: Turning Back to the Future in 21st-Century Literature and Art*, Bloomsbury Academic, 2018.
- Dalia Basiouny. "The revolution will not be televised," *But Can It Theatricalized?* Dalia Basiouny. En *Review. The journal of dramaturgy*, 2011. <https://soundideas.pugetsound.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=Imdareview>

FILMOGRAFÍA

- *La Plaza / The square*. Documental: https://www.documaniatv.com/politica/the-square-video_8a8e1f52c.html
- *18 days*

- *Invierno de descontento* الشتا اللي فات <https://www.dailymotion.com/video/x3oebzw> (castellano)

ENTREVISTA

- Hannah Mae Cooper. *Mira Shihadeh: yoga, activism and art.* <https://medium.com/@hannahmaecooper/ashtanga-yoga-cairo-mira-shihadeh-interview-dd0dac41fb76>

TEMAS E IDEAS PRINCIPALES QUE APARECEN EN [R]EVOLUCIÓN

1- La relación que los cuatro protagonistas tuvieron con el arte, y su función, durante la Revolución:

- El arte como modo de activismo, y como un vehículo de expresión.
- El arte permitió encontrar a los manifestantes su voz por primera vez.
- El arte vehiculó formas de participación civil en el movimiento revolucionario.

2- La naturaleza de espacio autónomo de la plaza Tahrir, donde aún de forma efímera existió la justicia social.

3- La desconexión en el mundo árabe entre su memoria y la modernidad, debido a la colonización. Una colonización que incluye la que se produce de manera más o menos inconsciente en el pensamiento.

4- Los paralelismos entre procesos de transformación internos y externos. El arte como medio de regenerar la esfera emocional propia en una situación de crisis. La importancia de la conexión interpersonal, y del cuidado del medioambiente, para la autogestión anímica.

5- Revolución versus evolución: la revolución es necesaria para despertar conciencias y plantar la semilla del cambio, aunque esa semilla, que evoluciona con el tiempo a nivel individual y social, pueda no mostrarnos sus frutos en nuestro tiempo vital.

Contacto de BAHIA SHEHAB: bahia@aucegypt.edu

NT

34
82
37

¿QUÉ ENS
PROTEGEIX
UNA
FORTIFICACIÓ?

DE PODEN
RESOLVER
ELS
CONFLICTES
SEN VIOLENCIA?

E
E
V
W
B
V

B) OBRA DE ARTE

INSTALACIÓN ARTÍSTICA CONCEPTUAL

BARCELONA, CATALUÑA

Clara Gassiot. *CUESTIONANDO FORTALEZAS, BORDANDO DIÁLOGOS*

<https://www.youtube.com/watch?v=a5pBDaYlw8Q&t=3s>

¿De qué nos protege una fortificación? Con bordados sobre telas blancas, a modo de banderas de la paz, la artista Clara Gassiot nos interroga sobre cuestiones relacionadas con conceptos que tenemos asimilados (quizás de manera errónea) con la seguridad y la protección, pero que quizás no hacen más que evidenciar tensiones, conflictos, luchas de poder ..., que acuden en contra de lo que precisamente dicen que quieren conseguir: la protección, la paz y, en definitiva, la resolución de los conflictos.

El trabajo de Clara propone una resignificación de un espacio público de memoria colectiva a través de una instalación artística:

<http://www.claragassiot.com/quumlestionant-fortaleses-brodant-diagravelegs-2017.html>

Las banderas blancas que conforman su instalación "Cuestionando fortalezas, bordando diálogos" son para rendir homenaje a todas las personas que han sido víctimas de la violencia dentro del castillo y desde el castillo de Montjuïc, en Barcelona. Castillo que ha reprimido a la población civil de la ciudad más que defenderla de ataques externos. Para recordar a esas víctimas, y al mismo tiempo para redimirlas, para liberarlas de esta violencia una vez hayamos hecho memoria y podamos aprender de todo lo que pasaron y vivieron. Al fin y al cabo, soltarlas, dejarlas volar con el viento, para que sean definitivamente libres. Bordadas en las banderas encontramos una serie de preguntas que interpelan al espectador sobre la manera de resolver los conflictos de una manera no violenta, de cómo generar diálogo, de cómo utilizar la cooperación como herramienta para la paz, de cómo educar para la paz ... Bordados que remiten al calor del hogar; hogar como reducto y refugio desde donde observar el mundo.

La memoria histórica debería conseguir no caer en el olvido, y que el recuerdo que genera nos sea constructivo, que nos sirva para hacer una memoria visible e imparcial, que abra camino hacia la interacción social, la autoconciencia y la creación de una educación para la paz.

CLARA GASSIOT

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, AUDIOVISUALES, Y PUBLICACIONES EN INTERNET, DE CLARA GASSIOT

ARTÍCULOS

- Francesc Núñez Mosteo. *Ch. Taylor. La identidad y el bien.*
<https://translate.google.com/translate?sl=ca&tl=es&js=y&prev=t&hl=es&e=UTF-8&u=https%3A%2F%2Ffnunezmosteo.wordpress.com%2F2013%2F10%2F28%2Fch-taylor-la-identidad-y-el-bien%2F&edit-text=&act=url> [Un artículo sobre el concepto de Horizontes Simbólicos, aquello en virtud de lo cual encontramos el sentido espiritual de nuestras vidas].
- Joan Caries Mélich. *L'horitzó simbòlic de la comunitat.* En *Temps d'educació*, 17. 1r semestre 1997. [En catalán]
<https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/viewFile/125661/246403>
- Adela Cortina. *Educuar para una ciudadanía cosmopolita.*
https://elpais.com/diario/2004/02/11/opinion/1076454006_850215.html
- Marina Caireta, Francesc Serra. *Educació per la pau, educació en valors.* [En catalán]
<http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion009.pdf>
- Isabel Plata Rivas, Libia Salazar, Shellmar Drada Salazar. *Mujeres y arte en la construcción de una cultura de paz.*
<https://www.magisterio.com.co/articulo/mujeres-y-arte-en-la-construccion-de-una-cultura-de-paz>
- Domingo Araya. *El arte y la paz.*
<https://www.magisterio.com.co/articulo/el-arte-y-la-paz>
- Miguel Rojas Mix. *El arte fundamento de la cultura de paz.*
http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/arte_fundamento_paz.pdf

EL SÍMBOLO DE LA BANDERA BLANCA DE LA PAZ

- La bandera blanca de la paz:
<http://banderadelapaz.org/bandera/index.shtml>

ARTISTAS DE REFERENCIA

- Christo and Jeanne-Claude:
<http://christojeanneclaude.net/projects/the-gates>
- Louise Bourgeois:
<http://www.rtve.es/noticias/20150610/louise-bourgeois-arte-tejer-emociones/1159125.shtml>
<https://www.cromacultura.com/las-relaciones-intimas-entre-el-arte-y-lo-domestico-louise-bourgeois/>
<http://www.ahorasemanal.es/tejer-la-memoria-una-aproximacion-a-louise-bourgeois>

TEMAS E IDEAS PRINCIPALES QUE APARECEN EN CUESTIONANDO FORTALEZAS, BORDANDO DIÁLOGOS

1- La simbología utilizada en la instalación artística como ejes estético-creativos y socio-políticos de la propuesta de la artista: la bandera blanca, ondeando al viento como las banderas tibetanas de plegarias, invocando la sanación de la memoria del Castillo de Montjuïc; el bordado evocando una memoria maternal y hogareña; y reflexiones en forma de pregunta que interpelan al visitante.

2- Las preguntas de la instalación:

- ¿De qué nos protege una fortificación?
- ¿Se pueden resolver los conflictos sin violencia?
- ¿Es posible la paz sin justicia?
- ¿El poder económico y militar ayuda a la cultura por la paz?
- ¿Si las mujeres compartiéramos el poder con los hombres habría menos violencia?
- ¿El armamento aporta seguridad?
- ¿Por qué el monopolio de la violencia y la guerra lo ostentan mayoritariamente los hombres?

Estas preguntas son dirigidas al visitante, para que reflexionen sobre los conceptos de cultura de la guerra y cultura de paz, el monopolio de la violencia y la definición de seguridad.

3- La recuperación de la memoria como proceso de elaboración de una mirada constructiva hacia el futuro, para no repetir situaciones en las que se ha utilizado la violencia para reprimir conflictos sociales. Una memoria que abra camino a la interacción social no-violenta, la autoconciencia ciudadana, y la creación de una educación para la paz.

4- El arte como “espacio sagrado” que permite el diálogo, ampliar horizontes, y por ello proporciona herramientas a la cultura de paz. La Alteridad es tratada ampliamente desde el arte: es cuando entiendes al otro cuando existen oportunidades para un acercamiento que permita un diálogo para la transformación no-violenta de conflictos.

5- La instalación artística que reflexiona sobre la paz “externa” invita a reflexionar sobre la necesidad del cultivo de la paz interior para poder mejorar las relaciones humanas. La unión de lo externo y lo interno, lo micro y lo macro: cómo los individuos debemos ser capaces de ser conscientes que la paz empieza por uno mismo, para así poderla comunicar, y relacionarnos con nuestro entorno de manera más equilibrada y más armónica.

Contacto de CLARA GASSIOT: claragassiot@gmail.com

C) EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA DANZA

TEHUANTEPEC, OAXACA, MÉXICO

Lukas Avendaño. *RECORDANDO, RESIGNIFICANDO OTREDADES*

<https://www.youtube.com/watch?v=YcqMtFCjpKk&t=61s>

“¿En algún momento el cuerpo humano se puede expropiar a sí mismo? Claro, sucede todo el tiempo. Cuando te niegas, cuando quieres ser más blanco, cuando te tiñes el pelo, cuando a la negación le sucede la aceptación y viceversa. Como cuando aclaras que sí, vives en Oaxaca pero naciste en el DF, o que sí, eres oaxaqueño pero tu abuelo era francés. Es la simple auto discriminación interiorizada”.

A Lukas Avendaño se le puede pensar como actor, bailarín, pedagogo, o todo ello a la vez. Difícil de clasificar el producto de su ser escénico, que no se guía por las normas rígidas de las disciplinas artísticas, y esto lo convierte en un creador genuino y único. Su faceta pedagógica con adultos, jóvenes y niños incide directamente en el encuentro con el otro, como parte de uno mismo, de una tribu global que sabe que este encuentro supone la única salvación en una cultura donde la epistemología de occidente sigue imponiendo violentamente su verdad como la única posible. La propuesta que él defiende y encarna para encontrar la definición de lo que sería una paz verdadera, pasa por un proceso de descolonización de paradigmas culturales, utilizando las artes y la educación como dos válidas herramientas para alcanzarla.

La "muxheidad", como llama Lukas a la cultura producida por los muxhes zapotecas del istmo de Tehuantepec (mujeres que nacen como hombres, y que han vivido en un paraíso de los derechos de género durante cientos de años, desde antes de la llegada de los españoles, y siguen siendo una pieza clave de la sociedad y cultura indígenas de los zapotecas, y que no se sienten ni hombres ni mujeres), es una forma única de vida, que no puede ser interpretada desde ojos ajenos, sino únicamente contemplada como algo que existe: la alteridad en la inconmensurable manera de vivir de los humanos. El trabajo de Lukas (como performer, así como docente en talleres de movimiento dedicados a la vivencia experiencial de la Cultura de la Paz) es producto de una sensibilidad artística y pedagógica, pero también del intelecto que se ha pulido a través del estudio de la política, la antropología, la ética, la filosofía y la literatura.

La propuesta vital de Lukas se manifiesta a través de performances y talleres experienciales para la creación de la cultura de paz a través de la corporalidad. Él afirma: "Lo que me universaliza con las personas a pesar de que somos de contextos y temporalidades muy diferentes son precisamente nuestros cuerpos y

el uso que queremos hacer de nuestros cuerpos tanto en el espacio público como en el espacio privado, o cuando invertimos el espacio privado y lo convertimos en un espacio público. El cuerpo para mí también es uno, porque el cuerpo ocupa un lugar en el espacio, se convierte también en espacio. Se convierte en una memoria, una geografía, un territorio, y por eso digo que el cuerpo nos hace universales."

<http://requiemparaunalcaravan.blogspot.com/>
<https://www.facebook.com/lukas.avendano.39>

Soy puñal*, porque para ellos soy traidor, por ir en contra de la ley natural, del orden social y las buenas costumbres. Por ser abyecto, por traicionar a mi patria, a mi gobierno, a los deseos de mi madre y mi padre, a la biología y la genética, a la academia y las pinches Bellas Artes, al racismo, al clasismo y al sexismo.

LUKAS AVENDAÑO

* *Puñal* es una denominación ultrajante de los homosexuales en argot mexicano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, AUDIOVISUALES, ARTÍSTICAS, Y PUBLICACIONES, DE LUKAS AVENDAÑO

ARTÍCULOS ACADÉMICOS SOBRE LA MUXEIDAD Y LUKAS AVENDAÑO

- Águeda Gómez Suárez. *Dimensiones discursivas de los sistemas de sexo y género entre los indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec (México)*:
https://www.researchgate.net/publication/28230367_Dimensiones_discursivas_de_los_sistemas_de sexo_y_genero_entre_los_indigenas_zapotecas_del_Istmo_de_Tehuantepec_Mexico
- Gloria Luz Godínez Rivas. *Mujer-serpiente en México. De Cihuacóatl a Lukas Avendaño* <https://journals.openedition.org/amerika/5314>
- Guillermina Bevacqua. *México-Argentina: la identidad muxe en Réquiem para un Alcaraván de Lukas Avendaño*. https://www.academia.edu/8186181/_M%C3%A9xico-Argentina_a_la_identidad_muxe_en_R%C3%A9quiem_para_un_Alcarav%C3%A1n_de_Lukas_Avenda%C3%B1o
- Antonio Prieto Stambaugh. *Lukas Avendaño: "Me interesa rasgar el entramado cultural del espectador"*.
https://www.academia.edu/18017023/Lukas_Avenda%C3%B1o_Me_interesa_rasgar_el_entramado_cultural_del_espectador

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS EN INTERNET

- Mónica Cruz. *Muxes: una comunidad en Oaxaca desafía los conceptos tradicionales de la identidad y el género.*
https://verne.elpais.com/verne/2017/01/31/mexico/1485834145_612368.htm
- Javier Hernández Alpízar. *¿Casi el paraíso? Parte I: La identidad gay, el glamour y la sumisión occidental. Una reflexión heterodoxa sobre Tehuantepec.*
<https://zapateando.wordpress.com/2009/11/16/%c2%bfcasi-el-paraiso-part-e-i-la-identidad-gay-el-glamour-y-la-sumision-occidental-una-reflexion-heterodoxa-sobre-tehuantepec/>
- Javier Hernández Alpízar. *¿Casi el paraíso? II: A diferencia del gay, el muxhe tiene raíz étnica y comunitaria.*
<https://zapateando.wordpress.com/2009/11/17/%C2%BFcasi-el-paraiso-ii-a-diferencia-del-gay-el-muxhe-tiene-raiz-etnica-y-comunitaria/>
- Col·lectiu i+. *“Pensemos las limitaciones como fronteras, no para separarnos sino para encontrarnos.” Entrevista a Lukas Avendaño.*
<http://collectiuimes.com/entrevista-lukas-avendano/>
- Sandra Vicente. *Quiero pensar que con el arte puedo convertir la impotencia de la desaparición de mi hermano en algo alegre.*
<http://catalunyaplural.cat/es/quiero-pensar-que-con-el-arte-puedo-conve-rtir-la-impotencia-de-la-desaparicion-de-mi-hermano-en-algo-alegre/>

AUTORES DE REFERENCIA

- Eduardo Galeano
- Ernesto Cardenal
- Nicanor Parra
- Mishima Yukio
- Subcomandante Marcos
- La performance que aparece en el vídeo *RECORDANDO, RESIGNIFICANDO OTREDADES*, “No soy persona, soy mariposa”, está inspirada y es un homenaje al artista y performer homosexual mexicano Lechedevirgen Trimegisto y su “Pensamiento puñal”:
<http://www.lechedevirgen.com/textos/pensamiento-punal/>

ARTISTAS DE REFERENCIA

- Pedro Lemebel: “Las yeguas del apocalipsis”.
- Bando Tamasaburo https://www.youtube.com/watch?v=RW_a75iwZbU
- Olivier de Sagazan <https://www.youtube.com/watch?v=s-S862p69B0>

BIBLIOGRAFÍA

- “El Gesto y la Palabra”, André Leroi Gourhan.
https://monoskop.org/File:Leroi-Gourhan_Andre_El_gesto_y_la_palabra.pdf
- Declaraciones de la Selva Lacandona (1a., 2a., 3a., 4a., 5a. y 6a.):
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/>

FILMOGRAFÍA

- Akira Kurosawa. Los 7 samuráis

TEMAS E IDEAS PRINCIPALES QUE APARECEN EN RECORDANDO, RESIGNIFICANDO OTREDADES

1- La educación de la cultura de paz a través de la danza:

- La intención no es aprender a bailar. El baile es un recurso, una forma. El objetivo es que se adquiera un sentido de pertenencia, de solidaridad, de respeto hacia el diferente, hacia el otro, desde la propia identidad.
- La pedagogía a través de la danza facilita la comunicación no-verbal, el reconocimiento de nuestra valía, permite que el proceso de aprendizaje provoque placer, buen humor, y sea divertido. Facilita la integración del grupo, convirtiéndolo en tribu, en manada, en comunidad.
- El proceso pedagógico evoluciona desde una primera parte más mental y racional, hacia una segunda más emocional, donde el encuentro con el cuerpo lo aleja de la mente: experimentar la vulnerabilidad, sin juicios de valor, sin criterios de "verdad", abandonarse a la experiencia de sentir al otro que está frente a mi.

2- Los tránsitos identitarios como indígena y como artista:

- Lukas es un indígena zapoteco en un país donde los indígenas están invisibilizados, por lo que resulta (en sus palabras) una *obscenidad* pretender ser un artista cuando se es un Nadie. Un Nadie que se enuncia y se pronuncia a través del arte, renunciando al recurso de la violencia que marca muchas de las relaciones sociales en su país.
- Lukas explora con el arte su condición de muxe, que entre los zapotecos son aquellos nacidos biológicamente hombres, pero que asumen culturalmente roles afectivos, emocionales, y laborales, considerados de mujeres. Una identidad y condición que existió antes de la conquista, y fue reprimida por la colonización, al ser considerados los muxes sodomitas, por lo que debían ser castigados, erradicados.
- Su lenguaje artístico se enuncia desde una tradición, costumbre y condición propias, la muxeidad, en una contemporaneidad en la que la tradición y la memoria también forma parte de la modernidad.

3- La resistencia indígena al concepto occidental de modernidad, progreso y desarrollo: Lukas la ilustra con el pronunciamiento del EZLN después de la firma por parte de México del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá en 1994: "Nosotros ya estamos presos, por eso nos alzamos por libertad; nosotros ya estamos muertos, por eso luchamos por la vida."⁴⁹

Contacto de LUKAS AVENDAÑO: avendanolukas@gmail.com

⁴⁹ La marcha del color de la tierra. Comunicados, cartas y mensajes del EZLN. Rizoma, México. 21/03/2001: <https://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/19/cecena19.htm>

D) INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMUNITARIA

PELÍCULA DE ANIMACIÓN Y DOCUMENTAL

BOGOTÁ, COLOMBIA

Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad. *MUJERES TEJIENDO PALABRA*

<https://www.youtube.com/watch?v=2TnlyErbhaE&t=12s>

La Alianza de Mujeres Indígenas en Ciudad (AMIC) es un espacio de participación de mujeres de los pueblos indígenas que viven actualmente en Bogotá. Son mujeres que llegaron a la ciudad debido al abandono del estado en los territorios indígenas, falta de oportunidades laborales y educativas, y desplazamiento forzado ocasionado por la violencia del conflicto armado en Colombia, entre otras vulneraciones.

<https://www.facebook.com/alianzademujeresindigenasenciudad/?ref=settings>

<http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1280-encuentro-distrital-de-mujeres-indigenas-l-a-minga-de-los-pueblos-indigenas-pensada-en-femenino>

El trabajo de AMIC tiene sus raíces en el año 2017, cuando junto al Comité Distrital de Mujeres Indígenas se inicia un proceso de fortalecimiento y empoderamiento político de las mujeres indígenas en ciudad desde el Cine Comunitario, la incidencia política y la formación en derechos humanos, impulsando su lucha y acciones frente las múltiples inequidades que se manifiestan en sus entornos.

A partir del año 2018, AMIC busca ampliar la participación de las mujeres indígenas de diversos pueblos presentes en Bogotá, generar mayores alianzas en el marco nacional e internacional y diversificar sus frentes de trabajo, además de fortalecer y afianzar el proceso de empoderamiento y autonomía de las mujeres indígenas a través de la iniciativa de realización audiovisual con el lema de “Soberanía Audiovisual en el empoderamiento de la voz y la imagen” proceso autónomo en el que no solo elevan sus voces sino que se convierten también en eje de comunicación y de visibilización de acciones, problemáticas y sueños colectivos.

Como parte del proceso de empoderamiento y autonomía, AMIC inicia también en el año 2018 su proceso de transición hacia lo que será AMIC como organización independiente y cuya bandera transversal es el proceso de comunicaciones y audiovisual que ya viene adelantando. De allí que las producciones de 2017 y 2018 hablen de un Comité Distrital de Mujeres Indígenas, razón social con la que se viene trabajando la parte social, pero donde podemos encontrar ya a AMIC como productora y asociada.

La cápsula de video que las presentará mostrará el proceso de creación de una pieza audiovisual propia programada para este año 2018. La pieza de animación documental que realizaron el 2017, y que ilustra parte del presente video, se titula “Historia de las mujeres que callaban”:

https://www.youtube.com/watch?v=h6ZNSA1H3vE&index=1&list=PLW6t0cqw63696MwYzM8lbfBCzTIWcY_qf

Con el permiso de nuestra madre tierra, de nuestros ancestros y de los espíritus que nos acompañan; hoy, levantamos nuestra voz, para expresar y visibilizar aquellas problemáticas que están poniendo en peligro la existencia y el legado de nuestros ancestros. Asimismo, atendiendo a nuestro sagrado lugar que, como mujeres indígenas, nos compromete a cuidar y a defender la vida de nuestros pueblos. Nuestras acciones van desde el arte, hasta el círculo de palabra, desde la resistencia diaria, hasta la lucha constante por sobrevivir en esta ciudad. Hemos hecho del cine una herramienta política fundamental para comunicar y conocer lo que somos y el mundo que queremos ser, para ser reconocidas en este contexto.

MANIFIESTO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN BOGOTÁ, COMITÉ DISTRITAL DE MUJERES INDÍGENAS⁵⁰

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, AUDIOVISUALES, Y PUBLICACIONES EN INTERNET, DE LA ALIANZA DE MUJERES INDÍGENAS EN CIUDAD, BOGOTÁ

FEMINISMO DECOLONIAL. FEMINISMO COMUNITARIO INDIGENA

- Vídeo: Lorena Cabnal – Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario en Guatemala:
<https://m.youtube.com/watch?v=6CSiWlwrKil&feature=youtu.be>
- Johanna Hedva. *Teoría de la mujer enferma. Para aquellas que no se suponía que sobrevivieran.*
<https://vdocuments.mx/hedva-teoria-de-la-mujer-enferma.html>
- José María Barroso Tristán. *Feminismo decolonial: Una ruptura con la visión hegemónica, eurocéntrica, racista y burguesa. Entrevista a Yuderlys Espinosa Miñoso.*
<https://iberoamericasocial.com/feminismo-decolonial-una-ruptura-con-la-vision-hegemonica-eurocentrica-racista-y-burguesa/>

EL AUDIOVISUAL INDÍGENA

- Pablo Mora. *Más allá de la imagen: aproximaciones para un estudio del video indígena en Colombia.*
<https://www.cinematocadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/No.%2017B%20-%202012%20-%20Cine%20y%20video%20indigena%20del%20descubrimiento%20al%20autodescubrimiento.pdf> (p.10-28)
- Pablo Mora, ed. *Poéticas de la resistencia. El video indígena en*

⁵⁰ Comité Distrital de Mujeres Indígenas (2017). *Manifiesto de las mujeres Indígenas en la ciudad de Bogotá.* Recuperado de http://www.sdmujeer.gov.co/images/pdf/manifiesto_mujeres_indigenas_17_11_2017.pdf

Colombia.

http://listas.idartes.gov.co/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=2

- Vídeo: Amado Villafañe: La experiencia de Zhigoneshi. Angelica Mateus. https://www.youtube.com/watch?v=eM-vziWD3oA&feature=em-share_video_use

CÍRCULOS DE PALABRA

- Duvan Ricardo Murillo Escobar. *Seguimiento a la palabra: aproximación a los ejercicios de memoria y reflexión de las autoridades ancestrales indígenas en los Círculos de Palabra.* <http://bdigital.unal.edu.co/68240/1/66916-347968-1-PB.pdf>
- Alexandra d'Angelo. *El círculo de palabras de vida: un espacio de resistencia cultural.* <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4765078.pdf>
- Raíces de la Tierra Colombia. Círculos de palabra. <https://raicesdelatierracolombia.com/actividades/circulos-de-palabra/>

AUTORES Y OBRAS DE REFERENCIA

- Clarissa Pinkola Estés. *Mujeres que corren con lobos.* Capítulo 1 - "La resurrección de la mujer salvaje." <https://alwari.wordpress.com/mujeres-que-corren-con-los-lobos-clarissa-pinkola-estes/introduccion/capitulo-1-el-aullido-la-resurreccion-de-la-mujer-salvaje/>
Capítulo 9 - "El regreso a sí misma." <https://alwari.wordpress.com/mujeres-que-corren-con-los-lobos-clarissa-pinkola-estes/introduccion/capitulo-9-la-vuelta-a-casa-el-regreso-a-si-misma/>
- Eduardo Galeano. *Patas arriba. La escuela del mundo al revés.* Capítulo "Curso básico de racismo y machismo." http://resistir.info/livros/galeano_patas_arriba.pdf (páginas 29-49).

EDUCACIÓN PROPIA

- Blanca Myriam Estrada Nasner. *Recrear la espiritualidad ancestral a través de la danza y la música como formas de educación propia.* <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/6637/6080>
- María Isabel González Terreros. *La educación propia: entre legados católicos y reivindicaciones étnicas.* <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/1764/1745>
- Rodolfo Stavenhagen. *Los pueblos originarios: el debate necesario.* <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D3141.dir/Stavenhagen2.pdf>
- Patricia Medina Melgarejo (coord.). *Pedagogías insumisas. Movimientos político-pedagógicos y memorias colectivas de educaciones otras en América Latina.* <https://pedagogiasinsumisas.files.wordpress.com/2016/02/libro-2015-patricia-medina-melgarejo.pdf>

TEMAS E IDEAS PRINCIPALES QUE APARECEN EN MUJERES TEJIENDO PALABRA

1- El círculo de palabra: los círculos hacen parte del saber ancestral de los pueblos indígenas. El círculo es un espacio de diálogo, de comunicación e intercambio, y también de sanación, donde se da espacio a la *palabra dulce* para poder armonizar objetivos y también sentires.

2- El cine comunitario indígena realizado como un acto político de soberanía:

- Facilita el acto de romper el silencio auto-impuesto de las mujeres que esconde las dificultades que los pueblos indígenas sufren.
- Expresiones artísticas como la de la película "Historia de las mujeres que callaban" son necesarias para superar la línea de memoria rota, la palabra interrumpida, debido al desplazamiento urbano de los pueblos indígenas.
- La soberanía audiovisual: la película se realiza y se entiende como una herramienta política de emancipación construida a través del arte.
- Las y los comunicadores indígenas se reconocen en su naturaleza política, estética y también espiritual, armonizando el uso de herramientas audiovisuales modernas con el conocimiento propio tradicional, a través de la comunicación estrecha con los líderes espirituales indígenas.
- El proceso de realización audiovisual contiene una capacidad de transformación y empoderamiento en sí mismo, supone una conquista de un horizonte político y cultural. Es una oportunidad de subvertir las maneras hegemónicas de construir conocimiento e información, así como de autorrepresentarse más allá de los imaginarios impuestos por la colonización.

3- El feminismo comunitario indígena:

- Enfrenta y resiste a la opresión patriarcal comunitaria indígena y lucha contra cómo opera el sistema capitalista y neoliberal, en la imposición de su modelo extractivo en territorios indígenas.
- Reconoce cómo los cuerpos viven los efectos de las opresiones a través de la tristeza, los miedos, las culpas, las vergüenzas, la victimización.
- Lucha por mantener la esperanza después de siglos sufriendo estas violencias, entendiendo el camino de la sanación como un objetivo político, sostenido por la recuperación de la memoria ancestral para volver a auto-reconocerse en las fases de los ciclos lunares, las plantas, las hierbas, el agua, el fuego,... A través de la recuperación de esa sabiduría se teje lo político, regresando a la espiritualidad cuando el sistema patriarcal opera con lógicas de violencia extrema (directa, estructural y cultural) contra las mujeres indígenas. Sanar con plantas, con afectividades, con el sueño intencionado, las historias, la oralidad, el pensamiento, el erotismo... el arte del buen vivir (el *sumak kawsay* andino) al fin y al cabo.

4- Los indígenas y el proceso de paz en Colombia:

- La presencia de los pueblos indígenas en la ciudad es consecuencia del desplazamiento interno que han sufrido, debido a la violencia provocada por el conflicto armado en los diferentes territorios del país.
- Un dicho en la comunidad Quichua dice: "La paz no se negocia, si no que se construye". Los indígenas han sufrido los efectos de una guerra que no es suya, y no han sido invitados a las conversaciones de paz. Reclaman justicia social, que entienden como inclusión y participación directa a nivel social, económico, político y cultural a nivel local y nacional.

Contacto de la ALIANZA DE MUJERES INDÍGENAS EN CIUDAD:
 GLORIA HUERTAS: glorhucha@gmail.com
 SANDRA CHINDOY: sandrachindoy2015@gmail.com

REFERENCIAS

[Story-based strategy]. (s.f.). Recuperado 10 octubre, 2018, de <https://www.storybasedstrategy.org/intro-to-sbs>

Barker, C., Martin, B., & Zournazi, M. (2008). Emotional self-management for activists. *Reflective Practice*, 9(4), 423–435. <https://doi.org/10.1080/14623940802431457>

Castells, M. (2010). *Comunicación y poder*. Madrid, España: Alianza Editorial.

Cohen, C. (2011). The Permeable Membrane and the Moral Imagination: A Framework for Conceptualizing Peacebuilding Performance. En C. Cohen, R. Gutierrez Varea, & P. Walker (Eds.), *Acting Together, Volume II: Building Just and Inclusive Communities* (Ed. rev., pp. 1–3). Oakland, CA, EEUU: New Village Press.

Cohen, C., Gutiérrez Varea, R., y Walker, P. O. (2011). Introduction: Setting the Stage. En C. Cohen, R. Gutiérrez Varea, y P. O. Walker (Eds.), *Acting Together: Performance and the Creative Transformation of Conflict, Volume I: Resistance and Reconciliation in Regions of Violence* (pp. 1–1). Oakland, EEUU: New Village Press.

Cohen, C., & White, J. (2012). *Strengthening Work at the Nexus of Arts, Culture and Peacebuilding*. Recuperado de https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/library-authors/2012_2_13_Cohen-Strengthening_Work_at_the_Nexus_of_Arts-Report_FINAL.pdf

Comité Distrital de Mujeres Indígenas (2017). *Manifiesto de las mujeres Indígenas en la ciudad de Bogotá*. Recuperado de http://www.sdmujer.gov.co/images/pdf/manifiesto_mujeres_indigenas_17_11_2017.pdf

Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona, España: Paidós.

Escola Cultura de Pau (Ed.). (n.d.). Cultura de paz. Recuperado de https://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=126&lang=es

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (México) (2001). *La Marcha del color de la tierra : comunicados, cartas y mensajes, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 2 de diciembre 2000 al 2 de abril de 2001*. México DF, México: Rizoma : Causa Ciudadana APN.

Fernández, D. (2017). Inside out. *Rutgers Humanist, Special Edition*, 20–27. Recuperado de [https://global.rutgers.edu/sites/default/files/Documents/CGHR/Rutgers_Humanist_SP17_final_online%20\(1\)-compressed.pdf](https://global.rutgers.edu/sites/default/files/Documents/CGHR/Rutgers_Humanist_SP17_final_online%20(1)-compressed.pdf)

Fetzer Institute. (n.d.). Odile Gakire Katese on Rewriting Our History [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=XxDKdnBb9SU>

- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (2ª ed.). México DF, México: Siglo XXI.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- Garcés, M. (2016). El dur treball de la cultura. En M. Garcés (Ed.), *Fora de classe. Textos de filosofia de guerrilla*. (pp. 55-56). Barcelona, España: Arcadia.
- García López, M. (2012). Repensar la comunicación para la paz y la solidaridad desde lo participativo. Claves y propuestas. *Razón y palabra*, -(81), 1. Recuperado de https://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/M81/10_Garcia_M81.pdf
- Grau, E. (2017). La creación artística en la construcción de paz. *Por la paz - Crear la paz*, (32). Recuperado de <http://www.icip-perlapau.cat/numero32/editorial/editorial/>
- Haley, D. (2011). *Art, Ecology and Reality: the Potential for Transdisciplinarity*. Documento presentado en V Mediterranean Congress of Aesthetics 2011 - Art, Emotion and Value, Cartagena, España. Recuperado de <https://www.um.es/vmca/download/docs/david-haley.pdf>
- Hall, B. L., & Tandon, R. (2017). Decolonization of knowledge, epistemicide, participatory research and higher education. *Research for All*, 1(1), 6-19. <https://doi.org/10.18546/rfa.01.1.02>
- Instituto de Estudios Interculturales. Pontificia Universidad Javeriana. Cali. Colombia. (2012). *Hoja de vida del Instituto de Estudios Interculturales*. Recuperado de <https://www.javerianacali.edu.co/intercultural>
- Krac, P. - Voces de Mujeres. Historias que transforman. (s.f.). Lorena Cabnal - Red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario en Guatemala [Archivo de vídeo]. Recuperado 2 noviembre, 2018, de <https://www.youtube.com/watch?v=6CSiWlwrKil&feature=youtu.be&app=desktop>
- Kremer, L., Cailloutte, J., Vatz Laaroussi, M., Doré, C., & Yañez, C. (s.f.). *La construcción de conocimientos situados y significativos desde el que-hacer compartido en territorios y redes académicas/comunitarias*. Recuperado de <https://studylib.es/doc/4443184/la-construcci%C3%B3n-de-conocimientos-situados-y-significativo>
- Lederach, J. P. (2003). *The little book of conflict transformation*. Intercourse PA, EEUU: Good books.
- Lederach, J. P. (2007). *La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz*. Bilbao, Gernika, España: Bakeak Gernika Gogoratzuz.
- Lederach, J. P. (2010). The poetic unfolding of the human spirit. *Essays on Exploring a Global Dream.*, (4). Recuperado de http://fetzer.org/sites/default/files/images/resources/attachment/2012-07-12/dad_lederach_essay.pdf
- Mouly, C., & Giménez, J. (2017). Oportunidades y desafíos del uso del patrimonio cultural inmaterial en la construcción de paz en el posconflicto. Implicaciones para Colombia. *Estudios Políticos (Medellín)*, (50). <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n50a15>
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos del Desarrollo Sostenible. Educación de Calidad.* Recuperado de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>

Naranjo, C. (s.f.). *Cambiar la Educación*. Recuperado de http://www.claudionaranjo.net/pdf_files/education/cambiar_la_educacion_ch_5_spanish.pdf

Navarro, N. (2016). *Rethinking peace language*. Documento presentado en Rethinking Peace Studies International Conference, Tokio, Japón.

Nhat Hanh, T. (2003). *Creating true peace. Ending violence in yourself, your family, your community, and the world*. Nueva York, EEUU: Free Press.

Parramon, R. (2017, noviembre). ¿Puede el arte resolver conflictos o vive de los conflictos? *Por la paz - Crear la paz*, 1(32), -. Recuperado de http://www.icip-perlapau.cat/numero32/articles_centrales/article_central_1/

Ponce Guardiola, D. (2012). *Los contenidos audiovisuales como mejora de la enseñanza universitaria. El caso de iTunes U*. Recuperado de <https://www.upo.es/ocs/index.php/innovagogia2012/linnovagogia2012/paper/viewFile/123/125>

Proyecto ECOS (s.f.). Boaventura de Sousa Santos: Descolonización del pensamiento crítico. [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ZnMYIDNOJEo>

Richmond, O. P. (2010). A genealogy of peace and conflict theory. En O. P. Richmond (Ed.), *Palgrave advances in peacebuilding: critical developments and approaches* (pp. 26–26). Basingstoke, Hampshire, Reino Unido: Palgrave.

Rikou, E., & Yalouri, E. (2018). The Art of Research Practices Between Art and Anthropology. *FIELD - Journal of socially-engaged art criticism*, -(11), 1. Recuperado de <http://field-journal.com/editorial/introduction-the-art-of-research-practices-between-art-and-anthropology>

Shank, M., & Schirch, L. (2008). Strategic Arts-Based Peacebuilding. *Peace & Change*, 33(2), 217–242. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.2008.00490.x>

The Storyteller's Art - Bringing Ancient Wisdom and the Philosophy of Ubuntu to Life - Desmond Tutu Foundation USA. (2014, 31 agosto). Recuperado de <http://www.tutufoundationusa.org/2014/08/31/the-storytellers-art-bringing-ancient-wisdom-and-the-philosophy-of-ubuntu-to-life/>

UNESCO. (2013). *UNESCO's Programme of Action. Culture of Peace and Non-Violence. A vision in Action. 2013. Paris: UNESCO*. Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217786e.pdf>

United States Institute of Peace. (s.f.-a). Arts and Building Peace: Affirming the Basics and Envisioning the Future. Recuperado 20 septiembre, 2016, de <https://www.usip.org/insights-newsletter/arts-and-building-peace-affirming-the-basics-and-envisioning-the-future>

United States Institute of Peace. (s.f.-b). Media and Arts for Peace (Online Self-Paced Course). Recuperado 17 agosto, 2017, de <https://www.usip.org/academy/catalog/media-and-arts-peace-online-self-paced-course>

Walsh, C., Schiwy, F., & Castro-Gómez, S. (2002). *Indisciplinar las ciencias sociales: Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas de lo andino*. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Ediciones Abya-Yala.

Wood, K. (2015). The Arts and Peacebuilding: An Emerging Approach.. *Insights Newsletter: US Institute of Peace., Summer 2015*. Recuperado de <http://www.usip.org/insights-newsletter/the-arts-and-peacebuilding-emerging-approach>

EDUC-ACTORES: DEL CONTEXTO AL TEXTO

LAS ARTES COMO GENERADORAS
DE UNA CULTURA DE PAZ

UN PROYECTO DE LA

Fundación
Cultura de Paz