

Las prácticas de arte y diseño de las estudiantes del programa de diseño gráfico de una institución oficial del caribe colombiano y sus aportes en la producción y procesos creativos de la cultura regional

*Yolanda Inés Muñoz Adárraga**

Resumen

La intención de esta propuesta de investigación es caracterizar las prácticas de arte y de diseño de las egresadas y estudiantes de los programas de Diseño Gráfico de una institución universitaria del Caribe colombiano, e investigar el aporte que ha generado la implementación de dichas prácticas creativas en el entorno hacia la construcción de una cultura del arte regional.

Con fundamento en el enfoque que existe hacia actividades artísticas que confluyen en el logro de la interdisciplinariedad de la producción y los procesos creativos, trabajo en alianza con otras instituciones universitarias, escuelas de arte nacionales e internacionales, queremos estudiar el aporte que hacen los egresados de una IES a sus entornos laborales y a sus procesos creativos, artísticos y de diseño como servidores o emprendedores impactando a la sociedad y la cultura.

El contenido de esta propuesta, se describe a continuación: en un primer momento, se desarrolla una contextualización, se establece la problemática (objeto de este estudio), así como los antecedentes, los objetivos y la justificación del mismo. Un segundo momento abarca los referentes teóricos. El tercer momento

se refiere a los elementos metodológicos en los que se apoyará el estudio, así como la descripción de los instrumentos y procedimientos empleados para la recolección y análisis de los datos. En un cuarto momento, se presentarán los resultados obtenidos y las interpretaciones elaboradas a partir del marco de referencia, los cuales contemplarán la caracterización que resulta de la sistematización e interpretación de la información.

Con esta investigación se pretende identificar la visibilidad de las mujeres artistas y diseñadoras que han marcado la historia del programa de diseño gráfico de una institución universitaria de la región colombiana del Caribe desde sus inicios en 2012. Se tendrán en cuenta los trabajos de grado y los informes de las prácticas profesionales, los cuales son evidencias de los procesos creativos y artísticos.

Palabras claves:

Arte, diseño, creatividad, educación artística, perspectiva de género, producción creativa.

*Académica adscrita a la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Institución Universitaria ITSA, Colombia. Mail: ymunoz@itsa.edu.co

Planteamiento del problema

La Institución Universitaria ITSA (Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico) cuenta con veintitrés años de existencia desde su aprobación oficial aunque formalmente las clases iniciaron hasta el año 2000. En 2003 graduamos la primera promoción de tecnólogos; en 2005, se cambia la formación académica por ciclos propedéuticos y en estos veinte años de vida académica han egresado tres mil profesionistas.

Desde sus inicios, la institución en su PEI (Proyecto Educativo Institucional), ha liderado el camino para materializar la formación del talento humano integral: personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables, ciudadanos líderes en la transformación de su entorno en un contexto globalizado.

La formación integral está enmarcada desde un modelo basado en competencias, y los cuatro pilares fundamentales; dice Jacques Delors (1996): “Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos”, todo esto soportado en los principios institucionales, la ética y el respeto por el medio ambiente.

En el PEI, se define al estudiante como una persona íntegra asumiendo su compromiso con la sociedad y con la institución, y su responsabilidad ética con el entorno sociocultural, político, económico, tecnológico, ambiental y científico y al egresado como un profesional autónomo, creativo, emprendedor, ético, responsable, con capacidad para responder a los rápidos cambios y la complejidad, de manera ética, idónea y responsable en su interacción con el entorno sociocultural.

Con esta propuesta investigativa se pretende indagar: ¿cuáles son las prácticas de arte y diseño de las egresadas y estudiantes de los programas de una institución universitaria del Caribe colombiano?, ¿cuál es el impacto que ha generado la implementación de dichas prácticas creativas en el entorno hacia la construcción de una cultura del arte regional que las egresadas y estudiantes están aportando con su experiencia laboral? y ¿cómo se

está evidenciando que es una profesional responsable y emprendedora en su entorno sociocultural?

Se analizarán las estadísticas y las diferencias de las perspectivas de género, determinando las oportunidades de las mujeres artistas con referencia a las de los varones artistas.

Objetivo general

Caracterizar las prácticas de arte y diseño de las egresadas y estudiantes de los programas de Diseño Gráfico de una institución universitaria del Caribe colombiano y el aporte que ha generado la implementación de dichas prácticas creativas en el entorno hacia la construcción de una cultura del arte regional.

Objetivos específicos

1. Describir la forma como las egresadas y estudiantes generan prácticas de arte y de diseño en sus procesos de producción artística, reconocidas por su excelente desempeño en la evaluación del empleador y del docente tutor de sus proyectos de grado.

2. Identificar en la muestra de estudio de egresadas y estudiantes a las emprendedoras y su aporte social al entorno cultural.

3. Caracterizar la forma en que las egresadas y estudiantes aplican lo aprendido en su formación, en los procesos creativos de emprendimiento y su aporte a la paz.

4. Describir en las producciones creativas las perspectivas de género y las diferencias de oportunidades con relación a las de los hombres artistas.

Referentes teóricos

El punto de partida para el trabajo de Ibáñez (2019) ha sido el interés por realizar un acercamiento a la iconografía atribuida a la mujer a lo largo de la historia y su participación como artista. Parte de la investigación es un estudio a los docentes sobre

su manera de enfocar la asignatura de Educación Artística en las aulas con respecto al papel de la mujer artista y su visibilidad.

Se ha analizado esta visibilidad que ha tenido la mujer a lo largo de las etapas históricas teniendo en cuenta la actualidad en las estadísticas de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), que han hecho un estudio sobre el número de exposiciones en museos de artistas mujeres, frente a artistas hombres.

La metodología se basa en la fundamentación teórica apoyada de cuestionarios dirigidos a docentes. Tras acotar el número de mujeres investigadas, estas servirían como ejemplo para la propuesta didáctica y se trabajará sobre ellas a lo largo de una serie de actividades.

El objetivo es acercar la perspectiva de género a las aulas de Educación Primaria, con la finalidad de acabar con la desigualdad de género en los contenidos, a través del estudio de varias mujeres artistas.

Además se tomarán en cuenta los documentos El Potencial Educativo de la Fotografía, Cuaderno Pedagógico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015) y La imagen de la mujer representada en la publicidad: Una reflexión sobre la obra plástica de Gloria Herazo de Bock Ruiz (2016).

La presente investigación parte de la motivación personal de su autora de comprender cómo la publicidad ha funcionado como un mecanismo de control capaz de establecer patrones de conducta y de apariencia en la vida de las mujeres. Así mismo, la autora desde su ejercicio como artista, quiso revisar si este fenómeno ha sido trabajado por otras mujeres artistas pertenecientes al ámbito internacional y también local, es decir el colombiano.

En una primera instancia se revisó información sobre la publicidad en Colombia centrándose en la distribuida por la revista Cromos, la cual se constituye como la más importante revista dirigida al público femenino del mercado colombiano; mientras se hacía dicha revisión se encontró que un gran número de investigadores de la comunidad académica local se ha interesado por adelantar investigaciones referentes al tratamiento de la ima-

gen femenina en la revista Cromos y publicaciones similares, hecho que llevó a la autora a indagar con detenimiento desde qué perspectivas ha sido abordado el tema encontrando que dicho contenido se ha explorado desde el ámbito laboral, político y económico; también ha sido revisado a partir de la influencia que ha tenido la industria de la moda, la cosmética y la estética.

A pesar de que en las últimas décadas se han producido avances, las mujeres siguen discriminadas en todos los campos de actividad; las estadísticas (Kulturaren Euskal Behatokia, Observatorio Vasco de la Cultura, 2015) constatan el sexismo existente en la cultura, la cual es un ámbito fundamental en la construcción y circulación de las ideas porque nutre el imaginario simbólico y es crucial en la conformación de las sociedades.

El Observatorio Vasco de la Cultura ha tenido siempre presente la perspectiva de género en el diseño, recogida, explotación y análisis de las estadísticas que promueve. Además, este año: 2016, dado el interés mostrado por parte de la administración y de los sectores por conocer la situación de las mujeres en la cultura, el Observatorio ha incluido en su programa la elaboración de un estudio específico sobre esta temática.

La investigación forma parte de los proyectos estructurantes del plan Kultura Auzolanean 2016, instrumento para acordar entre agentes públicos y privados la visión estratégica, los criterios de actuación y las prioridades para el conjunto de cultura vasca. El propósito del estudio se dirige a conocer y diagnosticar la presencia y participación de las mujeres en la cultura, en concreto, en el ámbito audiovisual y en las artes visuales, al objeto de plantear posibles intervenciones en aquellos ámbitos que se definan como mejora.

Realizado en coordinación con Emakunde pretende analizar la situación de las mujeres en los distintos elementos de la cadena de valor (formación, creación, producción, difusión, programación y exhibición). Pero más allá del diagnóstico, contempla la definición de posibles medidas de intervención para aumentar la presencia y participación de

las mujeres, así como para fomentar la generación de contextos más igualitarios.

El primer paso para realizar un diagnóstico se ha dirigido a analizar la información estadística disponible en la CAE. Contamos con información sobre el contexto, el empleo, el uso del tiempo y los hábitos culturales, y las percepciones de los agentes culturales respecto a la igualdad de género en el sector.

Este primer retrato objetivo ha de completarse con información sobre la posición de las mujeres en las convocatorias de subvenciones y becas, tanto en la composición de los jurados y comisiones como en las solicitudes recibidas y concedidas, con el objetivo de analizar la paridad en el acceso a este tipo de ayudas.

Siguiendo con el análisis cuantitativo, se plantea también estudiar la posición de las mujeres en las exposiciones y los equipos de las películas, los premios, etc. Se trata de conocer no solo cuántas aparecen y su peso en relación a los hombres, sino de caracterizar y tipificar su situación en los dos ámbitos prioritarios de estudio.

Los datos sirven para constatar los hechos, para plasmar el efecto, el problema, lo que no es poco. Pero tras esa realidad hay cuestiones fundamentales que requieren respuestas cualitativas. Un estudio de estas características demanda abrir espacios de participación y reflexión con objeto de recabar las opiniones de las personas que conocen y viven la realidad en primera persona. En el ámbito del audiovisual, se ha contado con el conocimiento de Miren Manias, investigadora experta en el cine vasco, que ha realizado entrevistas en profundidad a mujeres de todos los perfiles tanto técnicos como artísticos.

El estudio cuenta también con dos artículos de opinión independientes y valorativos que han redactado Haizea Barcenilla y Ane Muñoz a partir de los datos del Observatorio; en el caso de lo audiovisual también se cuenta con un análisis cualitativo de los resultados.

Desde la perspectiva del proceso de trabajo, es preciso destacar que se han coordinado dos

grupos de trabajo en los que se han consensuado la metodología y los contenidos del estudio y han debatido las propuestas de futuro.

Así, la mirada plural ha resultado esencial para el análisis y, sobre todo, para proponer medidas que contribuyan a cambiar la posición de las mujeres en el campo de las artes y el audiovisual que, hoy por hoy, dista mucho de ser equilibrada.

Metodología

Esta investigación se realizará con un enfoque cualitativo, lo importante no radica en el hecho de observar, sino en entender los significados de las acciones vistas en el contexto en el que se desarrollaron (Báez y Pérez de Tudela, 2007). En nuestro caso, dicho contexto lo constituyen los escenarios donde las egresadas y estudiantes aplican los conocimientos adquiridos y la interacción con los evaluadores de las producciones creativas, donde las egresadas, las estudiantes, docentes compañeros y empleadores interactúan, negocian significados y comparten práctica.

Dado que el objeto de esta investigación son las producciones creativas, el emprendimiento y responsabilidad cultural, es necesario acceder a lo que las egresadas, hacen para generarlo en beneficio del entorno, por supuesto con la implementación de prácticas de arte y de diseño. Para ello, optamos por un enfoque metodológico cualitativo-fenomenológico y por el estudio de casos como método más apropiado para este estudio, enmarcado en el enfoque ideográfico. El estudio de casos es un método adecuado para estudiar una situación o caso en profundidad y en un periodo relativamente corto.

El trabajo a realizar adoptará un carácter descriptivo interpretativo. Descriptivo porque se enfocará en detallar lo que realizan las egresadas y las estudiantes al desarrollar sus diseños. Interpretativo porque se enfocará en explorar y comprender la perspectiva de los sujetos respecto al tema de estudio en su contexto: lo que ellos realizan tiene sentido, y a través del estudio y sus resultados pre-

tendemos aportar el porqué son considerados por su creatividad, ingenio, imaginación y responsabilidad social; así mismo, si emprenden, cómo impactan el entorno para relacionarlo con aportes hacia la cultura.

Por el hecho de trabajar con la investigación cualitativa, era necesario recurrir a algún método para la recolección y análisis de los datos, y debido al carácter descriptivo-interpretativo de este trabajo se usarán técnicas etnográficas.

Resultados esperados

- Identificación de la incidencia de los conceptos relacionados con la educación artística.
- Comprensión de cuánto reconocimiento le da la egresada y la estudiante a la calidad de la formación en artes, diseño, cultura que recibe desde su formación académica universitaria y el nivel de impacto en su desarrollo y su trabajo para la sociedad en general como gestor de cultura y arte.
- Comparación de los resultados de evaluación del desempeño laboral con las prácticas artísticas, de diseño visual y de responsabilidad social implementadas y el impacto de los egresados en las empresas relacionando qué tanto aporta como profesional en la solución de los problemas empresariales y del entorno en el camino hacia la cultura y a las producciones creativas.
- Reconocimiento de la importancia y aplicación diaria de técnicas del color, diseño y manejo de tecnologías, responsabilidad en la gestión cultural.
- La institución podrá describir las prácticas artísticas de diseño, de emprendimiento y responsabilidad social de las egresadas y estudiantes de diseño gráfico y se podrá conocer de parte de las empresas el nivel de confianza y aporte de las egresadas en el logro de sus metas organizacionales.
- Identificación de egresadas emprendedoras y contribución hacia la cultura de su aporte social al entorno.

- Alianzas para el cultivo de las artes el diseño, la fotografía, entre empresa y universidad por la responsabilidad social teniendo en cuenta que ambas instituciones se forjan compromisos de oportunidades que lleven a fomentar climas de respeto y de resignificación de valores culturales y artísticos.
- Caracterización de la forma en que las egresadas y estudiantes practican el arte: creatividad, procesos y producciones, así como la responsabilidad social en la empresa donde laboran e implementan prácticas de emprendimiento y su relación de aporte a la cultura.

Referencias

- Baez y Pérez de Tudela, J. (2007). Investigación Cualitativa. ESIC Editorial.
- Bock Ruiz, M. (2016). La imagen de la mujer representada en la publicidad: Una reflexión sobre la obra plástica de Gloria Herazo. [Tesis de Licenciatura, Universidad Santo Tomás Abierta y a Distancia].
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes CNCA. (2015). El Potencial Educativo de la Fotografía, Cuaderno Pedagógico. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Figueroa Arbelaez, A. (2011). Imagen femenina, Objeto del arte y de la sociedad de consumo. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana].
- Guzmán, M. V. (29 de marzo de 2020). El rol del arte en tiempos de pandemia. Artishock. Revista de Arte Contemporáneo.
- Ibáñez Agudo A. (2019). El papel de la mujer en el arte y su inclusión en las aulas de primaria [Trabajo de fin de grado, Universidad de Ciencias de la Educación de Sevilla].
- Kulturaren Euskal Behatokia, Observatorio Vasco de la Cultura. (2015). Presencia de las mujeres en las artes visuales y el audiovisual.
- Montero P., V. (diciembre de 2012). Aportaciones feministas en la relación entre arte y tecnología. *Aisthesis*. (42), 425-447. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-71812012000200022>

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas