

Artesana. Remedio para el alma.
“Entre cuento y cuento está mi cuento”

Lina María Molina Zuluaga

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Facultad de Artes y Diseño

Bogotá, Colombia

2019

Artesana. Remedio para el alma.

“Entre cuento y cuento está mi cuento”

Trabajo de grado presentado para optar por el título de:
Profesional en diseño industrial.

Directores:

Lorena Guerrero

Alfredo Gutiérrez

Jaime Rodríguez

Universidad Jorge Tadeo Lozano
Facultad de Artes y Diseño
Bogotá, Colombia

2019

...“No hay tinieblas
que las luz no venza,
ni silencio
que los sonidos no entonen.
Pero esa calma que reposa en lo incierto
oscurece en silencio
la mostración postremica”

Hannah Arendt

RESUMEN

Este trabajo busca generar procesos de sanación colectiva a través del aprendizaje y la construcción del oficio de la orfebrería, donde las personas que se han visto afectadas por el conflicto armado Colombiano puedan transmitir sus crónicas de vida y contarlas por medio de joyas, así mismo hacer de este proceso un momento de construcción de paz, de duelo, de reconstrucción del tejido social, descubriendo cada una de las capacidades que estas personas poseen. Se busca identificar los daños psicosociales causados por el conflicto armado y como estos han afectado la vida de las víctimas, y así crear espacios de memoria viva y de encuentros personales y comunitarios fortaleciendo las capacidades en la construcción de la paz.

PALABRAS CLAVE: Joyería sanadora; víctimas, conflicto armado; construcción de paz; daños psicosociales; memoria; resiliencia.

Contenido

RESUMEN.....	4
INTRODUCCIÓN.....	6
¿De dónde surge la propuesta?	
Objetivos	
Análisis general	
CAPÍTULO I. FLUIR	13
Conceptualización:	
Resiliencia	
Sanación colectiva	
afectaciones psicosociales	
CAPÍTULO II. ENFOCAR.....	24
Contexto	
Público objetivo	
CAPÍTULO III. MANIFESTAR.....	27
Sintético y elaboración	
Criterios de evaluación	
CAPÍTULO IV. VER Y SOLTAR.....	40
Conclusiones y continuación	
BIBLIOGRAFÍA.....	43

Introducción

¿De dónde surge la propuesta?

Hace algún tiempo empecé a preguntarme sobre mis dolores y los efectos que estos tenían sobre mi vida y cotidianidad, estos cuestionamientos surgieron en el momento en que me vi enfrentada a la muerte, a ese momento inevitable de la vida que remueve cada una de las fibras y los sentimientos más profundos del ser y desde luego emprender un proceso de aceptación y duelo que me enseñaría a transformar mi dolor y permitir que cada uno de estos sentimientos se transformaran en algo positivo. Caminando en este espeso bosque de pensamientos y sentires me topé con algo que esperaba por mí, un mundo de diversas posibilidades se posaban ante mi sed de remediar mi dolor, ese sentimiento que me hacía cuestionar mi existencia y el porqué de las cosas que sentía que solo a mí me pasaban, fue ahí donde el juego sutil entre las manos y el metal me mostrarían que habían otras formas de ver el mundo y mis realidades. La joyería llegó a mí porque me vi en la necesidad de entender la muerte desde otras perspectivas y ver que estaba luchando con algo que no tendría fin, porque en el fondo sabía que si no encontraba una forma de hacer catarsis a mi dolor este permanecería ahí por mucho más tiempo.

El enfrentarme a tal circunstancia me hizo pensar en cómo personas en las mismas condiciones que las mías o incluso peores, se enfrentaban a aquellos problemas psicosociales que les había dejado el paso del conflicto armado por sus territorios, aquellos quebrantamiento sociales y de comunidades, que dejan a su paso la pérdida de

la identidad cultural y el desarraigo de sus costumbres y en muchos casos verse en la obligación de abandonar los lugares de los que son parte, haciendo más difícil la comprensión, el proceso de afrontamiento y duelo, además de verse en la necesidad de comenzar sus vidas de nuevo en otros lugares.

Ser parte del contexto me ha llevado a conocer un panorama donde la tristeza y desolación es el pan de cada día, los sueños quebrantados, las ilusiones inexistentes, el amor propio y hacia los demás en algunos casos ha desaparecido, pero es lindo ver como las personas también encuentran la forma de reconstruirse y hacer del dolor un medio de fortalecimiento personal y superación.

De ahí, parte mi interés por recuperar esos quebrantamientos sociales a partir del intercambio de experiencias, la sanación colectiva, la búsqueda de la empatía y la otredad, estableciendo relaciones entre las prácticas artísticas y la construcción de la paz.

Objetivos

Objetivo General:

ARTESANA buscar generar un proceso de reconciliación y sanación de heridas emocionales a mujeres jóvenes que se han visto afectadas por el conflicto armado en Colombia, a partir de procesos de creación de joyas y amuletos que cuenten y trasmitan estas historias a quienes han sido ajenos a esta.

Objetivos específicos:

- 1) Generar procesos creativos que permitan la construcción de la paz y la sanación de heridas emocionales y daños psicosociales causados por el conflicto armado.
- 2) Compartir experiencias de vida que fomenten la empatía y la resiliencia en mujeres jóvenes víctimas del conflicto armado.
- 3) Diversificar los procesos de transformación del metal y que estos se conviertan en una herramienta para contar y transmitir historias de vida.

Análisis general

ARTESANA surge de una idea que anduvo rodeando mi cabeza por mucho tiempo, empecé a preguntarme como algunas personas tienen la capacidad de reponerse ante diferentes adversidades y para mí era a veces difícil. Suelo caracterizarme por ser una persona sensible, yo diría que en mayor cantidad de lo normal, odio hablar en público y cuando me toca suelo olvidar todo, a veces pienso que es por la misma ansiedad, los nervios me invaden, olvido respirar, comienzo a temblar y algunos pensarán que es ridículo, hasta yo lo creo, pero es algo que va más allá y que no puedo controlar, es como cuando una persona se vuelve adicta a alguna cosa, son conscientes de que se hacen daño pero al mismo tiempo necesitan de eso para estar bien, y supongo que esa es mi zona de confort. Este año para mí ha sido diferente he logrado aprender muchísimas cosas, la vida misma se ha encargado de mostrarme muchas otras que me hacían daño

y que era necesario alejarme, mi intuición me lo decía también, es verdad eso de que cuando sientes que algo no está bien hay que ponerle cuidado y no hacerse el de la vista gorda, las energías existen así como el hecho de que uno es un receptor de las mismas, por eso es necesario entender que hay que rodearse de buenas energías, de personas que quieran y deseen un bienestar para ti.

Con esto no quiero decir que ARTESANA este diseñada para mí pero si ha sido una experiencia que me ha enseñado muchas cosas, entre esas a dejar mis miedos de lado, a conocer personas con unos corazones hermosos que me han llenado el alma y ayudado a aceptar y perdonar mi pasado, entender que todas las cosas que pasan tiene algún sentido en nuestras vidas, puede que los efecto no se vean de inmediato pero la vida se encarga de mostrártelo en algún momento.

Cabe destacar que Artesana para mí no es un proyecto más de la universidad, ARTERSANA para mi es mi proyecto de vida, es mi motivación y el medio por el que veo ejercer mi profesión, es curioso pero artesana me llevó a entender de otra forma el diseño y sus etapas, a comprender que las oportunidades de diseño están a la mano, y que hay un mundo que necesita más personas pensando en las personas, porque el diseño tiene sentido si va dirigido para un fin específico y que mejor que pensando en mejorar la calidad de vida de aquellos que lo necesitan más.

Metodología

Fase 1: Identificación de la problemática: Fase donde la recolección de datos es indispensable e identificar la oportunidad de diseño tanto así como las necesidades que buscan resolver, en el caso de este proyecto nace a partir de una experiencia personal, identificando, cuales son las causales, que consecuencias ha traído esta, a que personas afecta directamente, todo esto con ayuda de diferentes documentos que permitan identificar la veracidad de la hipótesis así como justificar cada una de las variables establecidas, además de realizar trabajo de campo que permita la recolección de registro visual y de carácter testimonial.

Fase 2: Conceptualización y especificaciones: Una vez establecida la problemática, es pertinente profundizar en el estado del arte, así como analizar a profundidad los referentes encontrados que permitan la ideación de las posibles soluciones, en este punto es posible encontrar referentes literarios que permitan la justificación de cada uno de los ítems que se establecen, el uso adecuado de los conceptos y sus especificaciones. El resultado de dicho análisis se utiliza para la determinación de los determinantes y requerimiento de la actividad que permiten avanzar a la siguiente fase.

Fase 3: Propuestas

Esta fase se desarrolla una vez identificadas cada una de las determinantes y requerimiento que se han establecido para la realización del proyecto, esto permite el planteamiento y diseño de las alternativas e identificar las falencias o faltantes según criterio, y así lograr mejoras en las diferentes características que se plantean.

Fase 4: Comprobaciones

En esta fase se permite la definición de detalles puntuales, como materiales, actividad y así mismo lograr pruebas de la misma con usuario, donde se logran identificar si la interacción de usuario-objeto es la adecuada y sino permite realizar ajustes que mejoren la experiencia.

Fase 5: Propuesta final

En esta última fase las correcciones que se han identificado previamente, se realizan con el fin de diseñar un prototipo funcional que cumpla con las expectativas y objetivos del proyecto.

Alcances y Limites

Alcances:

- Implementación de la información obtenida en la etapa de investigación, logrando integrar cada aspecto especificado.
- Definición de usuario a partir del análisis de contexto y problemática.
- La realización de una investigación de estudios y fuentes literarias que permitan la justificación de la problemática.
- Planteamiento de una propuesta objetual como interlocutor entre el usuario y la actividad.

Límites:

- Encuentro consecutivo con el usuario.
- Espacio especial para el desarrollo e implementación de la actividad.
- El usuario debe tener capacidades de motricidad fina para el manejo de herramientas.

Capítulo I

FLUIR

Han pasado ya más de cincuenta años en los que el conflicto armado ha estado presente en el territorio colombiano, dejando con él miles de crímenes, entre ellos, torturas, masacres, secuestros, desaparición forzada, entre otros, de los cuales muchas personas han sobrevivido para contarlo, pero no siempre el hecho de sobrevivir es un acto positivo para ellos, estas personas viven cada día con el recuerdo de haber pasado por aquella experiencia traumática que ha marcado su vida y ha destruido su entorno. Muchas de estas personas viven con diferentes problemas psicosociales a los cuales nunca se les ha dado una atención oportuna, estos daños “se agrupan en emocionales y psicológicos, morales, políticos y socioculturales” (como se cita en Hewitt, 2016, p. 127). Y que por lo tanto nunca se enteran que las padecen y por ende no se tratan, “el conflicto armado genera afectaciones físicas, emocionales y afectivas en las personas involucradas, altera la salud mental tanto individual como colectiva no solo de forma inmediata, sino también a largo plazo” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; Lira, 2010; McDonald, 2010). El conflicto armado no es solo un acto de barbarie que pasa y que se olvida en el tiempo, este, es arrastrado por generaciones a tal punto que ha de convertirse en una carga genética.

Leyendo un artículo me enteré que es posible que la idea de que los efectos de un trauma puedan transmitirse de generación en generación, esta condición es estudiada por la epigenética “que es el estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en ontogenia” (*Medicentro Electrónica* [online]. 2013, vol.17, n.1, pp.40-42. ISSN 1029-

3043.) Por eso la importancia de actuar a tiempo ante los eventos traumáticos y el tratamiento que se le brinda este.

Desafortunadamente estamos en un país donde creemos que los daños psicológicos no son relevantes y por eso nuestro sistema de salud tan precarizado, que carece de humanidad y sensibilidad, que está hecho pensado en la ganancia de unos pocos y la desgracia de mucho, porque si en este país no tienes los medios para adquirir un buen tratamiento estas destinado a vivir con ellos.

Y si, este país como dicen es el país del avispado y echao' pa' lante, pero somos humanos y lo más humano es que haya una atención integral a estas personas, no basta con una reparación económica o restitución de tierras cuando ni siquiera las cosas prometidas llegan a tiempo.

Teniendo en cuenta todas y cada una de las problemáticas que enfrenta el país ahora en el marco del post conflicto y los acuerdos de paz, siento yo que se están viendo afectados por el gobierno de Duque y que de hecho viendo las cifras de muertes a líderes sociales y sindicalistas, todo el proceso de paz que se ha realizado hasta ahora se va a ir al piso y es algo que no queremos los colombianos, no queremos volver al pasado y revivir épocas en los que la violencia eran el diario y la noticia de todos los días, queremos y tenemos derecho a vivir en un país donde prime la vida, la justicia y el respeto por el otro.

Es por estas razones que el proyecto ARTESANA busca hacer un proceso de sanación colectiva a través del compartir y relatar cada una de las historias vividas en el conflicto armado, haciendo un proceso de catarsis y empatía pero que mediante el aprendizaje y

la aplicación del oficio de la orfebrería se puedan interpretar estas crónicas. Se busca general una actividad en la que la participación y co-creación permita un lenguaje unificador pero sin limitar la imaginación y la expresión de los sentimientos de cada una de estas personas, y que a su vez sea de fácil comprensión para las personas que no están familiarizadas con sus historias.

Porque ahí va otro punto, ¿cuál es la percepción de las personas que no saben lo que es pasar por una situación traumática como la guerra y como ven desde su perspectiva a las personas que si lo han vivido? Desde mi punto de vista y opinión a las víctimas se nos ha museificado (museo) y no digo que este mal, me parece lindo que las personas estén enteradas de lo que ha pasado el país y su historia pero va más allá de la acción de informar, el ayudar también es algo fundamental, y por lo general muchas de estas historias se quedan ahí en los museos siendo admirada por muchos y sentida por pocos.

Una de las ideas de ARTESANA es lograr contar estas historias por medio del metal, el metal posee unas lindas características y es que es tan maleable hasta el punto de convertirlo en hilos, hilos que entrelazan estas historias, que se convierten en tejidos. De hecho hay infinidad de piezas que se pueden lograr a través de las diferentes técnicas de joyería, pero lo más importante y el principio básico de artesana es que el metal tiene una de las propiedades más importantes y significativas que es la resiliencia, teniendo en cuenta que esta característica y viendo por el lado de la víctimas del conflicto pasa justamente lo mismo, son personas resilientes que han logrado superar cualquier tipo de adversidad y que sin duda alguna no se detienen.

Hace algunos días pensaba en como el proceso de transformación del metal se semejaba tanto a nuestras vidas. Nos creemos tan fuertes e indomables que en el momento menos

esperado llega algo como el fuego, que nos convierte de estado sólido a líquido y que la vida poco a poco se va encargando de moldearnos, pasamos por duros golpes, altos y bajos, pero que al final termina por enseñarnos algo que al final termina siendo una joya, que terminamos puliendo y haciendo de esas experiencias algo realmente valioso. Es un proceso que yo llamaría metafórico y artesana se caracteriza por usar la metáfora en todas sus fases.

Uno de los objetivos del proyecto es hacer que estas personas se empoderen de sus emociones y su vida, haciendo que este término de “víctima” que se les ha otorgado sea res significado, el hecho de haber pasado por estos momentos, no quiere decir que en toda su vida tengan que estar catalogados de esta forma, (o bueno esa es mi forma de ver la situación), desde mi punto de vista el hecho de llamarlos víctimas y hacer que los llamen de esta forma, los hace victimizar aún más y me parece necesario replantear esta perspectiva.

Teniendo en cuenta que la esencia del proyecto está dada por la reparación y la sanación a aquellos problemas psicosociales con los que deben cargar estas personas a través de procesos creativos con la orfebrería, los conceptos que lo formalizan son, resiliencia, sanación colectiva, afectaciones psicosociales, estos entre los más importantes.

**En la anterior gráfica se describen el qué y cómo se pretende dar solución a cada una de las problemáticas, según la conceptualización.*

Resiliencia

He tomado el término de resiliencia como uno de los pilares de mi investigación ya que en mi oficio, que es la orfebrería es muy común escuchar el termino resiliencia porque es una de las principales características de los metales puesto que la resiliencia se define como “la capacidad de los metales de soportar una carga externa sin romperse. Se denomina carga de rotura y puede producirse por tracción, compresión, torsión o cizallamiento, habrá una resistencia a la rotura para cada uno de estos esfuerzos” (Urbano, 2011) y este también se relaciona con el comportamiento de las personas al enfrentarse a situaciones difíciles y se define como “aquellas funciones o habilidades que existían en los individuos o comunidades y que, a pesar de la adversidad, no se debilitan

y se conservan; estas reacciones son nuevas habilidades que surgen por la presión de los eventos” (Rebolledo & Rondón, 2010) de ahí la asociación y la metáfora que se utiliza en el proyecto y es que las personas somos como los metales, somos capaces de resistir diferentes adversidades y siempre sabrán pasar la página de la mejor forma, esta es la intención del proyecto, brindarle a estas una herramienta que les permita hacer más fácil su proceso de sanación y catarsis.

Sanación colectiva

En cuanto a la sanación colectiva considero que es uno de los pasos más importantes, lo digo como una experiencia personal y es que entre más uno guarde, más difícil será sanar las heridas. El simple hecho de exteriorizar y poder contarle a alguien lo que a uno lo aqueja, lo hace liberarse de miles de sentimientos y emociones, y vaciar un poco ese mundo de pensamientos. Vivimos en un mundo donde todos necesitamos del otro, de la unión y de la empatía, el considerar que para mí el otro es importante me hace respetar desde cualquier ámbito su existencia y que si de alguna forma está ahí es porque algo tiene para brindarme. Como lo menciona Jodorowsky en su libro manual de psicomagia “el instinto gregario hace que sea esencial para el individuo ser reconocido e integrado por la sociedad. Un enfermo aislado tarda más en sanar que uno que recibe el afecto de su colectividad.” (Jodorowky, 2009), por ello se quiere enfocar en que el proyecto se realice a partir del conocimiento compartido.

Afectaciones psicosociales

“Las guerras y las catástrofes transforman súbita y dramáticamente las condiciones de vida de las personas, sus relaciones y también, sus sistemas de creencias y valoraciones.” (Bello & Chaparro, 2011) esta cita me invita a pensar en que los daños psicosociales causados por la guerra son inevitables y que aun así en un país como el nuestro, es un tema inexplorado y aun subestimado, en aquellos lugares apartados donde la guerra ha estado más presente, la atención psicológica no es una prioridad, el estado se centra en muchas ocasiones en hacer procesos de reparación integral, en lo que se mencionan los cinco pilares que son: “rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución de tierras y garantías de no repetición” (Pg Unidad para las víctimas), pero en muchas ocasiones las personas ni se dan por enteradas de que esto existe, ya sea por desinformación o difícil acceso. En mi opinión debería haber un seguimiento psicosocial para estos territorios.

Aunque ARTESANA no pretende dar una atención psicosocial a partir de la psicología, si busca generar espacios que fomenten la participación a través de procesos creativos mediante el diseño de joyería inspirada en esas historias particulares de vida partiendo de la exploración y la exteriorización de sentimientos reprimidos reflejados en las técnicas que se usarían para tal fin.

La magia como excusa

Hace un tiempo asistí a una exposición “El testigo” del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, quien se ha caracterizado por ser el fiel testigo de la guerra en Colombia y traer esas imágenes que aunque fuertes son realmente dicientes. En estas imágenes, una de las que más me conmovió fue una en la que se relataba como como Rosalba y Yeimi, madre e hija de Gloria una mujer que había sido desaparecida y asesinada por paramilitares, presenciaban la exhumación del cuerpo de Gloria, en el relato Rosalba contaba como había hecho para encontrar el cuerpo de su hija sin ayuda de las autoridades, ella en ese mismo instante cuenta como gloria se lo había revelado en un sueño. Las mujeres poseemos un don especial, un don que nos impulsa a creer en la intuición y en esa magia que habita en nosotras, no es casualidad que tengamos una conexión profunda con la naturaleza, que seamos naturalmente cíclicas como la luna, que poseamos ese sentir y sensibilidad hacia las cosas que pasan en la cotidianidad.

Durante décadas a las mujeres se nos ha dicho brujas y se han cometido feminicidios en masa argumentando sus actos en el espectro social de la brujería. Durante la edad media las mujeres fueron tomando diferentes cargos en la sociedad, maestras, escritoras, campesinas, parteras y muy conocedoras de diversos campos de la humanidad, considerándose desde entonces un problema para el poder patriarcal. Ya en el renacimiento cualquier mujer que gozara de independencia, fuera del control masculino era considerada una bruja y muy

seguramente proclives a ser cazadas. Las brujas en muchos casos eran mujeres de procedencia campesina y pobre, estas mujeres actuaban en su rol de sanadoras y parteras, se creía en ese entonces, que el nacimiento era un suceso mágico y por ende ellas al ser conocedoras de los misterios poseían poderes especiales. Desde ese entonces la obstétrica quedó a cargo de las mujeres, era el único campo de la medicina del que las mujeres hacían parte.

Las brujas sanadoras, como eran llamadas, preparaban sus propios remedios a base de extractos de plantas y cargaban consigo una especie de botiquín, de ahí también surgen las palabras como pócimas mágicas.

Mujeres Cíclicas

Somos muchas las mujeres que hemos notado que en el mes experimentamos diversas sensaciones, unas agradables y otras no tanto, esto se debe a nuestra condición natural de la que se nos ha dotado, los cambios cíclicos continuos de nuestra menstruación y

sus cuatro fases, pre-ovulación, ovulación, pre-menstruación y menstruación, condición que ha estado invisibilizada a lo largo de la historia. Es necesario que hoy nos demos cuenta y le demos la importancia a esto que durante mucho tiempo se le ha dado lugar a lo negativo, la importancia de reconocer nuestro ciclo como una parte fundamental de nuestra vida y la conexión que existe entre otros ciclos naturales como los de la luna y el sol, además de establecer una relación directa con la madre tierra y todos los elementos que esta nos da.

Artesana está inspirada en todas y cada una de estas fases principalmente las de la luna, ya que poseemos una conexión directa con esta. Cada una de las fases menstruales esta relaciona con una fase lunar, una estación y un arquetipo de mujer:

Luna Nueva: Menstruación, estación invierno, arquetipo de la mujer anciana, en esta fase la mujer se caracteriza por ser sabia, visionaria y reflexiva, es considerada la fase de la introspección, la fase en la que se dan lugar las visiones creativas.

Luna creciente: su estación es la primavera, su ciclo menstrual es la pre-ovulación, su arquetipo es la doncella, esta es la fase dinámica, de reconocimiento, tiene la capacidad de planificar y fijar objetivos.

Luna menguante: estación otoño, fase menstrual pre-menstrual, arquetipo la chamana fase de conexión con las heridas y la materialización de los deseos.

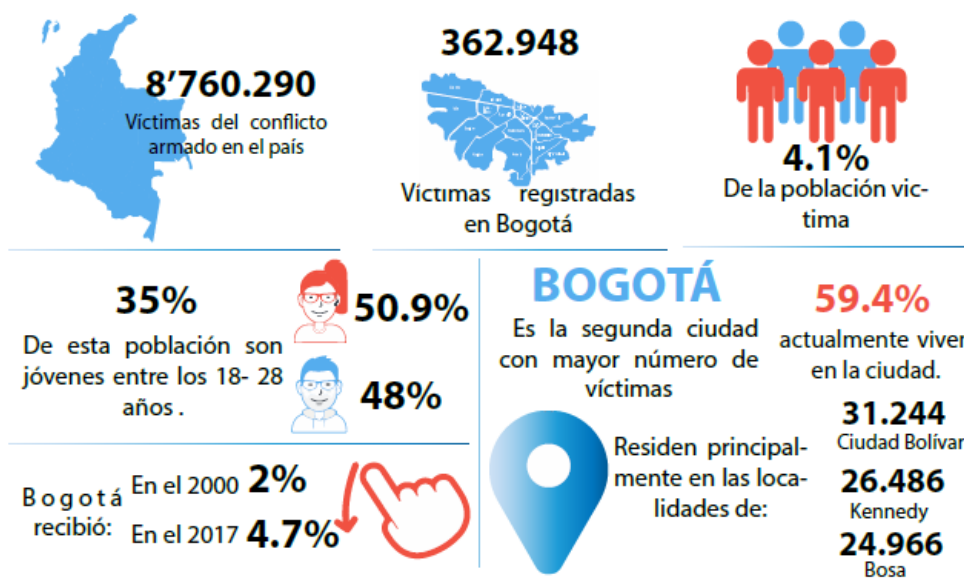
Luna llena: Estación verano, fase ovulación, arquetipo la madre, fase expresiva, donde florecen y se dan los frutos gracias al calor del verano.

Capítulo II

ENFOCAR

Contexto y Usuario

Durante más de 50 años que ha durado el conflicto armado en el Colombia, las cifras de víctimas son realmente altas, según el registro único de víctimas existen en el país 8'760.290 y estas son tan solo las inscritas. 362.948 de ellas habitan en Bogotá por causa, en muchos casos, de desplazamiento forzado, siendo esto el 4.1% de la población. Casi el 35% son jóvenes entre los 18 y 28 años de los cuales el 50.9% son mujeres y el 48% hombres, por lo tanto Bogotá, siendo la capital, es la segunda ciudad que acoge al mayor número de víctimas del conflicto armado, las principales localidades en la que habitan son, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. (Registro nacional de información). Como se menciona en la revista Colombiana de psicología, “Los hombres son las primeras víctimas de diversas formas de violencia como homicidios, desaparición forzada, masacres y minas antipersonales, mientras que las mujeres son las principales sobrevivientes, no solo como viudas o huérfanas del conflicto, sino como víctimas de violencia de género de carácter físico, psicológico y violencia sexual, física y moral” (Hewitt, et al. 2016).

La capital es el centro de la economía del país y es por esto que también estas personas optan por refugiarse en la ciudad, con la esperanza de obtener mejores oportunidades y emprender nuevos sueños que mejoren la calidad de vida tanto de ellos como de sus familias.

Los más afectados, la población más vulnerable y con los que ARTESANA se vincula son las jóvenes que debido a la exclusión y vinculación al conflicto padecen traumas que les produce en su día a día crisis de depresión, problemas para socializar, dificultad para desempeñarse en espacios de interacción, por ello el interés particular de hacer que estas personas se vinculen al proyecto.

El proyecto está dirigido especialmente a jóvenes víctimas del conflicto armado entre los 18 y 28 años que han sufrido un desplazamiento a la capital ya sea forzado o no, ya que

son estas las personas más vulnerables a situaciones críticas como la drogadicción, ataques de depresión, problemas de socialización, entre otras y porque además de esto, están en un proceso de adaptabilidad y de crecimiento personal, el interés particular de ARTE-SANA es hacer que estas personas se sientan acogidas en un lugar desconocido y con personas desconocidas, que sientan que no solo ellas han pasado por esta situación, que puedan escuchar y ser escuchado, que sientan que sus historias tienen importancia tanto para ellas como para las demás, que se genere dentro de esta comunidad un espacio donde la palabra y el respeto sean la base del reconocer al otro como parte de la sociedad y su importancia en ella. Aquí no importa si son víctimas o victimarios al fin y al cabo todos han sido parte del conflicto.

Capítulo III

MANIFESTAR

Sintético y de Elaboración

**“No soy lo que soy, soy lo que
hago con mis manos”**

Louise Bourgeois

Decidí empezar con este epígrafe de Louise Bourgeois porque es realmente lo que se siente cuando se puede contar lo que piensas sin tener que decir ni una sola palabra, la mejor manera de expresión es esa que puedes hacer con las manos, que te permite el uso de herramientas como método de moldeo y que produce tal satisfacción saber que al final lograste obtener lo que querías, como si fuese un momento de liberación y sanación. “La satisfacción tanto de las necesidades, como de las pasiones, está fuertemente ligada a la salud mental de la persona. Fornari (1971)” (como se cita en Pastrana, 2012). Este es uno de los objetivos de ARTESANA hacer de la joyería un proceso de sanción que permita vislumbrar el futuro tan prometedor que cada uno de nosotros tenemos.

En principio el proyecto nace a partir de un proceso autobiográfico y de la unión de dos características esenciales, la joyería y el conflicto armado, pero, ¿Cómo hacer que de

esta unión se pueda generar una idea? Hace algún tiempo, leyendo un documento de la unidad de víctimas, entendí que para algunas personas el enfrentamiento y la aceptación al conflicto armado eran muy difíciles y que no existían muchos métodos en los que se pudiera ayudar a estas personas, sabiendo así, que el conflicto armado trae diferentes consecuencias en la salud mental de la personas y que por ende este se ha convertido en un problema de salud pública.

ARTESANA busca generar estos espacios de participación mediados por el aprendizaje del oficio de la orfebrería y la aplicación de este, como herramienta para relatar sus historias y crónicas a través de piezas, que en este caso son las joyas, también que estas se convierta más que en una joya, en un objeto de valor, que además de monetario sea de carácter simbólico para quien lo elabora como para quien lo adquiere. “Estos artefactos sirven para vincular personas, transformando deseos privados en historias compartidas.” (Murray, 2011)

Parte 1: Relato experimental y búsqueda en IPG

A partir de mi propia experimentación y la búsqueda de una metodología que permita de forma organizada la aplicación de este proyecto, encontré, que ver las cosas desde otra perspectiva nos hace aclarar algunas ideas. Para mi experimentación era necesario volver al oficio, cosa que no hacía hace más de dos años. Volver, me mostró que definitivamente la memoria falla en algunos momentos, se me habían olvidado algunas

técnicas y nombres de herramientas, cosas tan mínimas y esenciales como el bricket para encender el soplete, pero al final uno termina acostumbrándose de nuevo.

Volviendo a mi pasado y pensando en cómo podría yo contar mi historia a partir de una joya pensé en cada una de las características que a mi historia identificaban. Pensé en que la noche que mi papá murió, era luna llena, ella se posaba ahí como diciéndome que todo iba a estar bien y que así como ella iba desapareciendo, mi dolor con el tiempo también lo haría, desde ese momento y cada una de las siguientes noches ella me acompañó. Era raro siempre sentí gran fascinación por este satélite sin saber que las mujeres por naturaleza tenemos una conexión profunda con este, por el hecho de que somos tan cíclicas.

Por este motivo he asociado las fases de la luna al proceso de sanación y del cómo se cierra una herida, entonces, el proyecto cuenta con cinco fases: la primera fase es a lo que he llamado “reconocimiento de emociones”, en este punto la persona puede contar

su historia a partir de diferentes herramientas que se ella desee, ya sea a partir de dibujos, escritos, poemas, cuentos, recortes, fotos, etc. y compartirla con los demás, por supuesto, si ella lo quiere. Después de esto viene la segunda fase “transformemos la historia” en esta, la persona tendrá que, a partir de su relato identificar los momentos y las cosas que caracterizan su crónica, empezar a formalizar su idea, con formas, figuras o algo que lo caracterice, sacando de ahí un posible diseño para la joya. En la tercera fase “Tecnisentimientos” es el momento en el que la persona ya empieza a sumergirse en el mundo de la orfebrería, empezará a conocer cada una de las técnicas y saber cómo se realizan, pero además identificar que técnica podría asociar a un sentimiento o pensamiento. Cuarta fase “La receta” aquí una vez experimentadas las técnicas se decide cómo, de qué forma y con que se realizará y tomará forma la joya, es necesario recordar que en este proceso cada aspecto es fundamental, porque el decidir en qué parte del cuerpo, con que material, que técnicas utilizara, tendrá un sentido y hará parte del lenguaje de su creación. En la quinta y última fase “El toque mágico”, se harán los demás retoques, pero en este momento el otro es el más importante ya que decidirá que toque mágico desea ponerle a la joya.

Todo este proceso ira consignado día a día en un libro al que he llamado “Manuario”, le he dado este nombre porque será una combinación de diario con manual ya que en algunas de estas páginas van especificadas las guías que llevará a la persona a seguir el proceso pero sin limitarla por supuesto, porque este es un proceso personal.

El “Manuario” es un libro que está diseñado para empezar de atrás hacia delante porque lo he asociado con el hecho de que cuando uno tiene un problema siente como si el mundo estuviese al revés y la idea es ir detallando también cosas del pasado para sacar de ellas cosas y recuerdos hermosos que siempre quedaran en nuestro corazón.

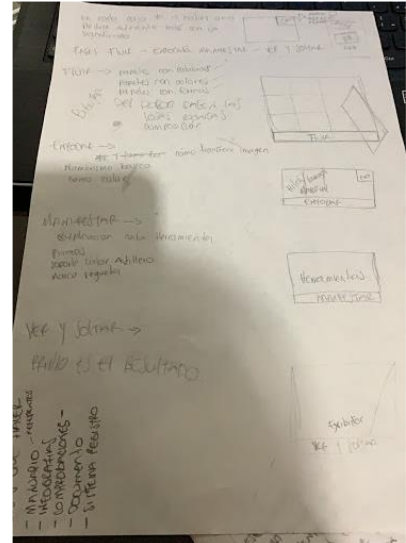
Parte 2: Mutación

Teniendo en cuenta las experimentaciones que se realizaron durante el anterior modulo y siguiendo con esta misma intención, se logró llegar a unos resultados diferentes pero manteniendo las mismas ideas.

En este se logró poner en concordancia cada aspecto de la actividad, ahora artesana está integrada por tres factores: un artículo contenedor que tiene por nombre neceser, el manuario, y el diseño de la actividad. Como se ha mencionado anteriormente artesana está inspirada en las fases de la luna como se explica en el capítulo de relaciones y que más adelante se explicara con detalle.

Para llegar a estos resultados se hizo una planeación primero de cómo se podrían integrar los tres factores en una misma actividad y que todos sirvieran de apoyo para cada uno, en conclusión son tres factores relacionados entre sí.

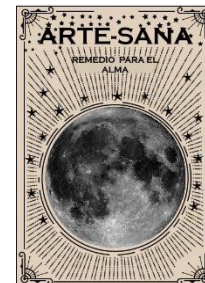
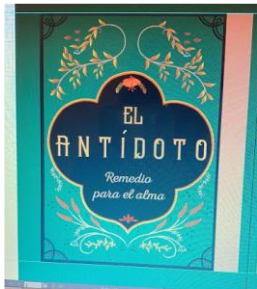
Se empezó diseñando la actividad, cabe destacar que este es el primer módulo de ARTESANA en el cual se trabajaran dos técnicas específicas, que son la técnica del alambriado y el calado, el motivo, es que estas dos técnicas son unas de las más sencillas del oficio y no requieren de tantas herramientas ni un espacio específico, todo esto mientras se logra la ubicación de un lugar para el taller o bien sea el facilitador del espacio. Se empieza con estas técnicas porque no requiere conocimientos básicos y hace parte del acostumbrar las manos.

Artesana se divide en cuatro fases las cuales están inspiradas en las fases naturales de la luna y la menstruación, y están presentes en los dos artículos, en el neceser y en el manuario.

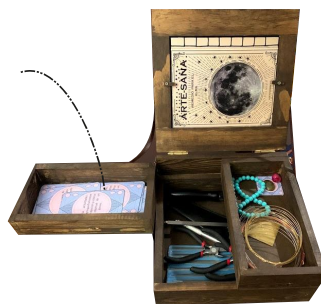
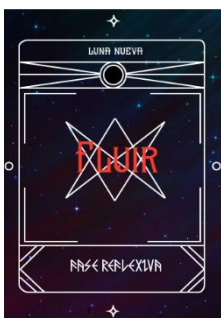
Manuario

Este ha presentado varios cambios desde la primera versión tanto de imagen como de contenido.

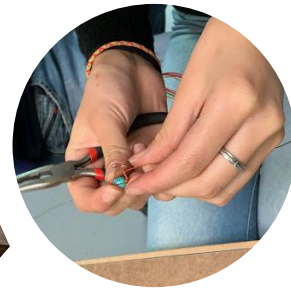

El manuario como se mencionaba antes es un híbrido entre manual y diario el cual pretende ser parte importante de la actividad, en él se encuentran estipuladas cada una de las fases y que se debe hacer en estas, la intención del manuario es consignar los pensamientos de las mujeres que realizan la actividad, pero ¿por qué un manuario? En muchos casos a las personas no les gusta contar su historia en público y prefieren otros medios de expresión, el manuario le brinda la posibilidad de caracterizar su historia de otras formas, por medio del dibujo, de la escritura. Etc. Además tiene algunos ejercicios prácticos que le permitirán desarrollar el diseño de su joya de forma rápida y sencilla.

Las 4 fases de artesana son: Fluir, Enfocar, Manifestar, Ver y soltar.

Esta fase, es la fase de la luna nueva, la etapa reflexia, es el momento en el que la persona hace un reconocimineto de sus emociones y de su ser, las plasma en el papel, mientras tanto por el otro lado, en el neceser encuentra una actividad que le permite crear un simbolo que representa su voluntad.

Enfocar es la fase en la que se hace el reconocimiento de cada uno de los materiales que se pueden usar, el poder que poseen, cual metal es acorde para la energía que se quiere transmitir y en esta fase está la posibilidad del uso de piedras, la piedras proveen grandes beneficios en cuanto al bienestar espiritual.

Manifestar es la fase en la que todos los procesos anteriores se juntan, es el momento de la materialización, donde las herramientas toman el poder, el uso de la herramienta y la asociación de esta a una acción de la vida cotidiana se convierte en el complemento perfecto.

Neceser

Neceser proviene del francés nécessaire, necesario. Este es un contenedor utilizado desde el siglo XIX, el cual era de uso exclusivo de mujeres, en él se almacenaban diferentes artículos como maquillaje o de uso personal.

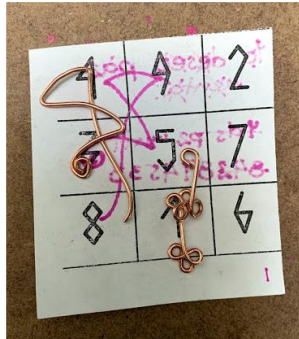
Neceser que en artesana traduce a la palabra **necesidad del ser**, es ese elemento que permite encontrar todas aquellas herramientas que nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos a materializar nuestros deseos y llevar a otro punto nuestro dolor y transformarlo desde la raíz.

En neceser nació a partir de mi experiencia, cuando estudié joyería, tenía un contenedor que llevaba a todos lados en el cargaba todos los materiales básicos que se necesitaban en el taller, el metal, las pinzas, el bórax, piedras, etc.

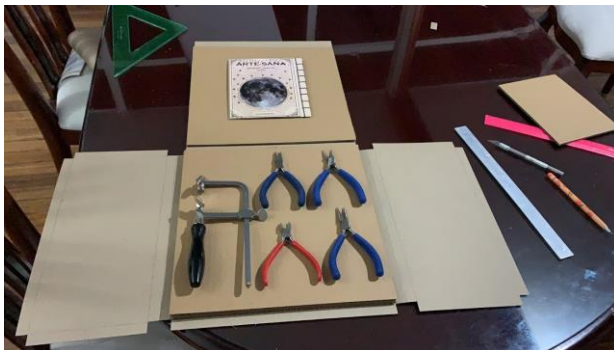
Para este caso el neceser actúa como kit para la realización de la actividad este cuenta con unas herramientas básicas, pinzas: cortafrió, redonda, roma, estas en su sección denominada manifestar; Materiales: hilos de metal, cobre, plata, bronce y chapas de estos mismos; en la misma sección se encuentran piedras que poseen unas características especiales, se cree que las piedras poseen un poder sanador y limpieza de energías, el uso de las piedras en artesana también es importante así como su purificación, (purificación es el ritual que se realiza a la piedra antes de ser usada, para limpiarla de todas aquellas energías de las que está cargada y que además sea cargada exclusivamente de la energía del que la lleva, este ritual se lleva a cabo con sal marina, la luna y el sol).

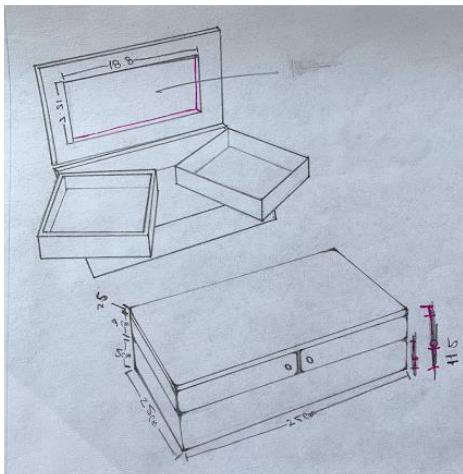
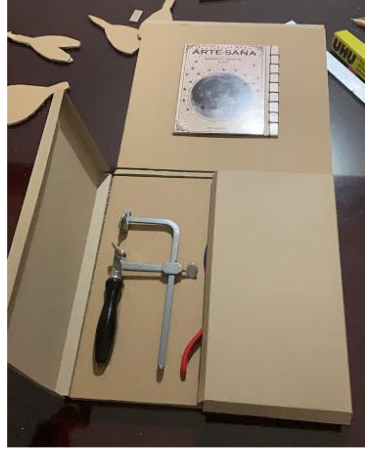
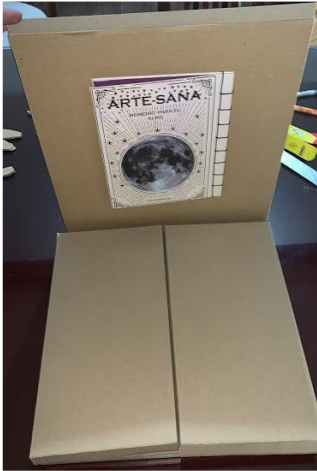
En el siguiente compartimento esta la parte de la exploración de formas, esta una actividad que en la que el juego entre palabras y formas materializan un deseo, este se llama un sigilo, un sigilo es un símbolo que representa nuestra voluntad, primero se piensa en el daño y como deseo cambiarlo, luego se escribe la voluntad, siempre pensado en positivo y empezando la frase con un “ yo deseo, yo quiero” después de escribirla a esta frase se le quitan las vocales y se dejan las consonantes, en el manuario se encontrara una tabla en forma de circulo con los números del uno al nueve y en el neceser una tabla con los numero del uno al nueve y el abecedario que podrá ser re ubicado las veces que sea necesario y al gusto de cada quien, después de haber escrito la voluntad y haber tachado las vocales, se procede a ubicar cada letra que quedo en la tabla que está en el neceser identificando la posición de la letra con un número, formando un código, este código será ubicado según el orden de este en la tabla que se encuentra en el manuario haciendo como una especie de unión de puntos del cual saldrá una forma, esto no quiere

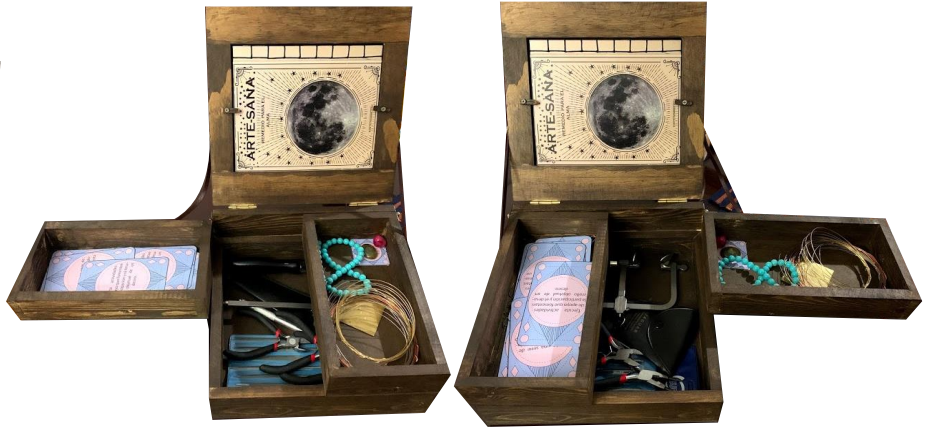
decir que esa sea la pieza final, esta actividad hace parte solo de un primer acercamiento a lo que se desea, esta forma puede servir de estructura o se pueden adecuar otras características a la misma.

El neceser se realizó pensando en seguir una continuidad y una conexión con toda la actividad los primero acercamientos se realizaron pensando en que tuviera tres compartimentos donde se llevaran los implementos necesarios.

Capítulo IV

VER Y SOLTAR

Conclusión y continuación

Este proceso de investigación e indagación me ha ayudado a abrir el corazón y sacar cosas que en realidad me aquejaban, el compartir partes de mi historia me hizo abrir los ojos al mundo y ver que hay otras personas que pasan por las mismas circunstancias, por ello, mi necesidad de sanar las heridas, las mías y las de los demás.

La verdad, es que siento que soy demasiado mala para muchas cosas entre esas escribir, pero también siento que soy muy buena para muchas otras, como la joyería que me apasiona, no todos podemos ser buenos en todas las cosas del mundo, tenemos forma de expresar lo que sentimos, para algunos la música, para otros la pintura, lo que si es cierto es que en algún momento todos encontramos para lo que somos buenos, solo es cuestión de busca y experimentar.

Por ello es que este proyecto se ha convertido para mí en un proceso de sanación, soy consciente que hacen falta muchas cosas por desarrollar pero a medida que se logre encajar cada cosa en su lugar este irán dando forma a lo pensado para así lograr cada uno de los objetivos propuestos, es importante entender que un proyecto no es proyecto cuando todo ha finalizado y no tiene algunas mejoras por hacer, de hecho pienso y estoy de acuerdo como una vez hablábamos en clase, donde Antonio Roca mencionaba que esto es un plan de trabajo, que la diferencia entre proyecto y plan de trabajo es que el plan de trabajo no tiene un fin específico y que por el contrario un proyecto sí.

Me encanta decir que este plan de trabajo ha hecho que entienda desde otra visión mi vida y lo que viene de acá en adelante, de mi perspectiva frente a los demás. Debo nombrar también que el proceso en toda la carrera me hizo una mujer más consciente, sorora, ver y primar las necesidades que las mujeres tenemos, tengo la esperanza de que en un futuro no muy lejano la mujer se siga empoderando de su situación, de su cuerpo, de la vida misma, hemos logrado ya muchas cosas, somos personas valientes, con la capacidad de pensar en los demás porque algo que me ha demostrado todo este proceso es que las mujeres hablamos mas desde lo que sentimos, no sé cuál sea la razón y me gustaría saberlo, tal vez sea por la conexión directa que tenemos con la madre tierra, lo que nos hace más receptivas y procesadoras de energía, pero lo que si tengo caro es que uno es el labrador de su propia historia, no quiero que este discurso suene como un acto de superación personal, más bien es el hecho de volver consciente lo inconsciente, de volver a nuestro pasado y reconciliarnos con este. Hace un tiempo leía un artículo en él hablaba de como reconciliarnos con nuestra niña interior, y hacer el proceso de perdonarnos por olvidar las cosas esenciales de la vida, por olvidar disfrutar con la misma ingenuidad que en algún momento lo hicimos y dejar de vivir el presente por estar pensando en el mañana, cosas tan simples como esas que lo hacen reflexionar a uno de las cosas que hemos olvidado, como dice el principito “lo esencial es invisible los ojos”.

Prospectiva de Artesana

Artesana es, como ya lo había mencionado antes, una de mis motivaciones para seguir en el camino en la joyería, ahora con un enfoque diferente al que tenía hace unos años.

Durante este proceso he podido encontrar gente que se ha interesado en el plan de trabajo planteado y más ahora que estamos en el marco del postconflicto. La idea es empezar a plantear esas estrategias que pretendan poner en marcha todos y cada uno de los componentes, con que entidades, con qué presupuesto y de qué forma hacerlo replicable.

He pensado y considerado muchas opciones para ponerlo en marcha, una de esas acoplar mi taller para estas actividades y lograr asociarme con algunas entidades del estado que tengan interés en el proyecto, pero ¿cómo lograr esto de una forma asertiva? Hay muchas convocatorias que el estado realiza para la formulación de proyectos que traigan un bien común, convocatorias realizadas por la unidad para la atención y reparación a las víctimas, ONGS, o entidades particulares.

Otra opción es el asocio con el Sena esta entidad del estado, que se ha convertido en una de las entidades más importantes del país en cuanto a la educación gratuita, además de tener unas de las mejores instalaciones para las prácticas de los oficios.

Pero espero que la principal opción sea poder tener mi taller y adecuarlo de tal forma que pueda implementar la actividad de artesana, que haya la posibilidad de que la comunidad artesana vaya creciendo cada vez más, con ayuda de los medios de divulgación, estoy segura que la aceptación de artesana será un éxito.

Es importante conseguir un equipo de trabajo capaz de conseguir los logros propuestos, con grandes conocimiento y lo más importante un corazón grande para recibir a estas personas que tanto lo necesitan.

Artesana es un diseño que tiene la posibilidad de ser llevado a cualquier rincón del país de hecho a esos lugares a los que nadie llega. Esto es un proyecto lleno de amor y llevar

el amor a otros lugares debe ser un acto de respeto y cariño por las historias de los más golpeados.

Que el amor, la justicia y el respeto inunden este país que tanta sangre ha derramado, es hora de crecer desde adentro y ver al otro como arte fundamental de nuestra vida y existencia.

Bibliografía

Bello, N., (2011). *El daño desde el enfoque psicosocial* Bogotá, Colombia.

Hewitt Ramirez, N., & Juárez, F., & Parada Baños, A., & Guerrero Luzardo, J., & Romero Chávez, Y., & Salgado Castilla, A., & Vargas Amaya, M. (2016). Afectaciones Psicológicas, Estrategias de Afrontamiento y Niveles de Resiliencia de Adultos Expuestos al Conflicto Armado en Colombia. *Revista Colombiana de Psicología*, 25 (1), 125-140.

Hernández, A., (2006). *Las hebras para hilvanar la vida: el dibujo del dolor. Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social* Vol. 1 (2006): 79-96

Red nacional de información. (2018). *Reportes- RNI* [archivo PDF]. Recuperado de <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/>

Hernández, A., (2006). *Las hebras para hilvanar la vida: el dibujo del dolor. Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social* Vol. 1 (2006): 79-96

Castilla & Manzano, (2007). *Perspectivas. Análisis de temas críticos para el desarrollo sostenible Vol. 5 – N° 1* Caracas, Venezuela.

Jodorowsky, A., (2009). *Manual de psicomagia (consejos para manejar tu vida)*, Santiago de Chile, Chile.

Martha Henriques. (2019). Qué es la epigenética y cómo explica que los hijos hereden los traumas de los padres. 4 mayo 2019, de BBC NEWS Sitio web:
<https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48073817>

SANCHEZ FREIRE, Pedro; HERRERA MARTINEZ, Manuela y RODRIGUEZ RIVAS, Migdalia. ¿Sabes qué es la epigenética?. Medicentro Electrónica [online]. 2013, vol.17, n.1, pp.40-42. ISSN 1029-3043.

Isabel Pérez Molina. (2004-2008). Saberes y poderes. Noviembre 2019, de Duoda, Centre de Recerca de Dones. Sitio web:
<http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario7.html>

Kevin Murray. (2011). Amuleto. Joya viva. México: secretaria de educación pública.

Sophia Style. (2018). Las cuatro lunas en mí. 2019, de Mujer cíclica Sitio web:
<https://mujerciclica.com/arquetipos/doncella>