

Working Paper

Título RAIZADA - cabello y resistencia. Diseño de taller que conecta a las nuevas generaciones con el cabello como expresión histórica de resistencia.

Autores:

Ana María Castillo Poveda

Metadatos asociados:

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-0199-4836>

CvLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002295267

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=es&view_op=list_works&gmla=ALUCkoUSTRQtJjKUp15hfNowMx6tfKieVxqX6Y1gw86kJvcZNoSomLRMvJfjYmOXDBmpU_bm1dpS5oxLcWwMFPYKmKZgaE7XUw&user=ZuQ6qrIAAAAJ

Alejandra Mendoza Carvajal

Metadatos asociados:

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2147-1452>

CvLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002295591

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=es&view_op=list_works&gmla=ALUCkoXldqEjkaqAdrglGzgwZ1wY5x7FU-dytnrmOzf3-zgoddbZQuIlgqVwzn7lCzjQEBwSynMuNX_a7ecEgMfpPO82TQAIJg&user=aCrDreAAAAAJ

Resumen

Raizada Cabello y Resistencia es un proyecto que busca transmitir el legado histórico y cultural del cabello afro a través de una guía de talleres apoyada desde el diseño, con el fin de que pueda replicarse en diversos espacios y conectar a las nuevas generaciones. El proyecto se fundamenta en experiencias participativas que integren herramientas como la realidad aumentada para la exploración histórica, el uso de recursos gráficos e interactivos para la recolección de testimonios, y dinámicas metodológicas que permiten un acercamiento genuino al significado del cabello afro.

Palabras clave: Cabello Afro, Resistencia, Talleres, Afrodescendiente, Trenzadas, Turbantes.

Abstract Raizada Cabello y Resistencia (Rooted Hair and Resistance) is a project that seeks to convey the historical and cultural legacy of Afro hair through a workshop guide supported by design, with the aim of replicating it in different spaces and connecting new generations. The project is based on participatory experiences that integrate tools such as augmented reality for historical exploration, the use of graphic and interactive resources for collecting testimonies, and methodological dynamics that allow for a genuine approach to the meaning of Afro hair.

Keywords: Afro Hair, Resistance, Workshops, Afro-descendant, Braids, Headwraps.

Introducción.

A lo largo de los años, las diversas raíces de la belleza negra han sido objeto de desestimación y rechazo, generando incluso entre las mismas comunidades afrodescendientes una percepción negativa hacia el cabello afro natural. Esta presión por encajar en los estándares de belleza hegemónicos ha provocado la pérdida de un significado cultural, identitario y con profundo arraigo histórico, ligado al cabello a través de sus diversos peinados, técnicas y accesorios que acompañan su porte y uso.

Desde el diseño, surge la necesidad de recuperar y resignificar este legado, creando puentes entre las nuevas generaciones y la riqueza simbólica que encierra el cabello afro. En Bogotá, este enfoque social se materializa en la creación de una serie de talleres participativos, cuyo propósito es reconectar a los jóvenes con sus raíces y contrarrestar la desinformación que ha generado el distanciamiento cultural frente al valor histórico y estético del cabello afro.

Estado del arte.

En este contexto, el diseño gráfico se presenta como un medio fundamental para visibilizar y revalorizar estas narrativas de resistencia contra imposiciones y discriminaciones permitiendo conectar a las nuevas generaciones con su herencia cultural.

De esta manera, en los últimos años se han venido registrando el uso de talleres como herramienta de visibilización de la cultura afro. Por ejemplo, se encuentra el caso de **Peinados y alfabetización** en un taller extraescolar de lectura y escritura para adolescentes afroamericanas, en inglés *"Doing Hair" and Literacy in an Afterschool Reading and Writing Workshop for African-American Adolescent Girls*. Esta iniciativa tuvo como objetivos brindar a las adolescentes afroamericanas el espacio de hablar, escribir y reflexionar sobre el cabello afrorizado. Para ello trabajaron con niñas de 12 a 16 años en Nashville, Estados Unidos. Este taller incluye actividades de escritura creativa, lectura en voz alta y redacción de diarios personales, que al final resultó en la creación de un comercial para presentar lo aprendido. En cuanto a los resultados obtenidos es que este método poco convencional fue más efectivo que los textos académicos tradicionales, el tema del cabello funcionó para desarrollar el pensamiento crítico frente a estereotipos, el espacio permitió que codisearan la experiencia, pero sobre todo la creación del comercial resultó en el fortalecimiento de su autoestima. El aporte de este referente en esta investigación va desde que demuestra que la comunicación de temas desde métodos no convencionales es una opción más viable para cumplir objetivos como la generación de reflexiones críticas frente a un tema nuevo y complejo; y asimismo, evidencia que la creación colectiva de un producto final refuerza lo trabajo durante el taller afirma el alcance del propósito del mismo.

Ahora bien, desde los encuentros culturales realizados a nivel nacional, especialmente en la capital del país, se ha consolidado el uso de talleres y actividades participativas como espacios clave para la visibilización de la cultura afro.

En marzo de 2025 se realizó en Bogotá el **Festival Distrito Afro con el taller “Ultrasonidos”**, una iniciativa impulsada por La Aldea Casa Cultural con el apoyo de Idartes y la Secretaría de Cultura. Este festival, enmarcado en la filosofía de la beca El Escenario es el Centro. Cuyo propósito es revitalizar el espacio público y celebrar la creatividad, energía y talento de la juventud bogotana, buscó resignificar el centro de la ciudad mediante expresiones artísticas afro.

Más allá del espectáculo, el evento operó bajo una metodología participativa y artística: eliminó las barreras entre público y artistas para fomentar cercanía e interacción, y combinó múltiples disciplinas, desde la música y la gastronomía hasta el emprendimiento y fusiones artísticas urbanas, como medios para fortalecer el tejido social. De esta manera, el festival se convirtió en un espacio intergeneracional de encuentro, donde las juventudes afro protagonizaron un diálogo cultural abierto con la ciudadanía en general, visibilizando la riqueza de las prácticas afro en el espacio público y reafirmando el orgullo y la diversidad de la identidad afrocolombiana.

Por su parte, el **II Encuentro Afro** realizado en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella integró durante cuatro días actividades artísticas, académicas y comunitarias que convocaron a públicos diversos. Más allá de la multiplicidad de eventos, el eje central fue la forma en que se convirtió en un espacio de reflexión colectiva sobre la afrocolombianidad: un lugar para celebrar la herencia africana a la par que se discutían los desafíos actuales en torno al racismo y la desigualdad. La inclusión de saberes ancestrales, prácticas artísticas y la presencia de delegaciones nacionales e internacionales otorgaron a este encuentro una dimensión global, reafirmando la afrocolombianidad como parte fundamental de la identidad nacional. Así, el evento permitió que el público no solo conociera expresiones culturales, sino que participará de un proceso de reconocimiento y diálogo, donde la memoria y la creación se unieron para fortalecer la visibilidad y la dignidad de las comunidades afrodescendientes en la capital.

En paralelo al análisis de talleres desarrollados a nivel internacional y nacional, se observa que en Colombia los encuentros culturales suelen enfocarse en la unión comunitaria a través de la gastronomía, la música y las costumbres. Sin embargo, en ninguno de estos espacios el cabello se ha posicionado como un eje central de reconocimiento. Esto evidencia una falta de integración de un aspecto profundamente significativo: el cabello afrodescendiente, que más allá de ser una expresión estética, constituye un símbolo con un trasfondo histórico de resistencia y que aún hoy sigue marcando la identidad y las experiencias de la comunidad. Ignorar este componente en los encuentros culturales implica dejar de lado un aspecto que atraviesa la vida cotidiana de la comunidad afrodescendiente, tanto en el pasado como en el presente.

Objetivos

Objetivo General

Diseño de un taller que conecte a las nuevas generaciones con el cabello afro como expresión histórica de resistencia.

Objetivos

Específicos

1. Explorar la percepción y el nivel de conocimiento de las nuevas generaciones afrodescendientes en Bogotá respecto a su herencia capilar y su significado cultural.
2. Definir los elementos conceptuales y visuales clave que servirán como base para el desarrollo del taller

Metodología.

Recolección de datos

La recolección de datos en el presente proyecto se llevó a cabo principalmente a través de la implementación de talleres participativos. Durante estos espacios, al finalizar cada sesión, se aplicaron preguntas orientadas a conocer las percepciones, conocimientos previos y experiencias de los participantes frente a los temas abordados. Las respuestas se obtuvieron tanto de manera escrita como en registros de video, según la preferencia de cada participante. Adicionalmente, se realizaron observaciones directas en el transcurso de cada implementación de los talleres. Estas observaciones se enfocaron en identificar fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora en el diseño y desarrollo de la dinámica, con el fin de retroalimentar de forma continua el proceso metodológico.

De este modo, la recolección de datos combinó técnicas de tipo cualitativo, a partir de testimonios y respuestas en diferentes formatos, con la observación participante, lo que permitió no solo obtener información de los asistentes, sino también analizar la efectividad de la estrategia aplicada.

Análisis

El análisis de los datos recolectados se orientó a evaluar dos dimensiones centrales del proyecto. En primer lugar, se examinó la **funcionalidad de los talleres**, es decir, su capacidad para cumplir con el objetivo principal de comunicar la memoria histórica de resistencia del cabello afro a los participantes. Para ello se tuvieron en cuenta las respuestas escritas y en video, así como las percepciones expresadas por los asistentes frente a los contenidos y dinámicas propuestas. En segundo lugar, se analizó la **efectividad del diseño y los elementos gráficos utilizados** dentro de los talleres. Este aspecto buscó identificar si la propuesta visual, en conjunto con la metodología aplicada, facilitaba la comprensión, el interés y la apropiación del tema por parte de los participantes.

Ambos parámetros guiaron la interpretación de la información recopilada, lo que permitió valorar no solo el alcance comunicativo del proyecto, sino también el impacto del diseño en el proceso de transmisión de la memoria cultural.

Prototipado

Como fase de prototipado, se desarrolló una guía de taller que recoge de manera detallada el paso a paso de cada una de las fases de la actividad. Esta guía busca garantizar la replicabilidad de la experiencia en diferentes espacios participativos y grupos focales, manteniendo la coherencia con los objetivos del proyecto.

El diseño gráfico cumple aquí un papel central, pues se constituyó en el medio oportuno y óptimo de comunicación dentro del taller. Los recursos gráficos y visuales empleados no solo organizan y estructuran la información de forma clara, sino que también facilitan la comprensión y el acercamiento de los participantes al tema. De esta manera, el diseño se convierte en un componente esencial para la transmisión del mensaje cultural y para asegurar que la experiencia pueda extenderse a nuevos contextos.

Referencias

Bibliográficas

Edwards, D. (2005). “Doing Hair” and Literacy in an After-school Reading and Writing Workshop for African-American Adolescent Girls. *Afterschool Matters*, (4), 42–50. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1068627>

Fernández Torres, P. (2025, 15 de marzo). *Planes en Bogotá: disfruta el Festival Distrito Afro 15 marzo 2025*. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. <https://bogota.gov.co/que-hacer/cultura/planes-en-bogota-disfruta-el-festival-districto-afro-15-marzo-2025>

Hernández Contreras, JD. (2024). El color intertextual, activo y transversal en la ilustración de cuentos clásicos: una mirada artístico-práctica a Blancanieves y Alicia en el País de las Maravillas a lo largo de los siglos XIX y XX [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. <https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/213916>

Hernandez, J., y Oliveros Aya, C. . (2023). El color en los cuentos de hadas y los derechos humanos: la transversalidad del color detrás de la narrativa de Alicia y Blancanieves. *Novum Jus*, 17(2), 301–328. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2023.17.2.12>

Hernández, J. (2023). El color como elemento sémico y narrativo de características políticas y socioculturales en la ilustración de cuentos clásicos. *cultura latinoamericana*, 1(37), 194–207. recuperado a partir de <https://editorial.ucatolica.edu.co/index.php/revclat/article/view/544>

Hernández, J. (2023). Características graficas del color en la elaboración de propuestas creativas. Universidad Santo Tomás <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/50955>

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. (2025, 21 de mayo). Bogotá conmemora el 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, con una agenda imperdible este 2025. <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/principal/noticias/bogota-conmemora-el-21-de-mayo-dia-de-la-afrocolombianidad-con-una-agenda>