

VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004.

Nuevos escenarios en prácticas estéticas, crear vale la pena.

Ladys Gonzalez.

Cita:

Ladys Gonzalez (2004). *Nuevos escenarios en prácticas estéticas, crear vale la pena*. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-045/3>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Nuevos escenarios en prácticas estéticas, crear vale la pena

Ladys Gonzalez

Ladys_claudia@yahoo.com.ar

Introducción

Frente a las políticas neoliberales ancladas en este país se observa cada vez más, desigualdad social, exclusión, marginalidad, inestabilidad económica, inseguridad. Este modelo económico trae como efecto nuevos movimientos, nuevas participaciones de las organizaciones no gubernamentales.

Este trabajo intenta analizar una ONG insertada en la villa la cava y otros barrios de la provincia de Bs. As, la mirada se pondrá en el foco de nuevos escenarios y prácticas estéticas.

Un nuevo escenario hacia la proyección: “La creación colectiva”

El trabajo está centrado en la Fundación crear vale la pena, institución no gubernamental creada en 1993 “desarrolla un programa que integra la educación, el arte y la organización social, el objetivo es que estos jóvenes logren proyectarse, afianzar valores como la solidaridad, revalorizar la idea de compromiso a través del arte. Se articula el funcionamiento de tres centros culturales comunitarios ubicados en barrios marginales, el objetivo de estos centros es lograr espacios autogestivos con carácter participativo para ello se promueve la capacitación en gestión y administración cultural”(datos extraídos de revista realizada por la fundación). En la entrevista realizada a Ines Sanguinetti ella responde: “El objetivo del programa es lograr no solamente que alguna vez ninguna persona en el mundo sea pobre, sino

también que podamos integrar el cuerpo al alma, la inteligencia a la sensibilidad, estas son las cosas que nosotros estudiamos dentro del proyecto, que podamos generar estructuras de trabajo eficientes, que el ser humano sea considerado como una persona integral”, Andrea Coria bailarina e integrante del programa agrega “trasmitir y enseñar los valores de donde uno es rico, sacar de adentro la riqueza que no es el dinero”.

La fundación colabora con los intereses de los vecinos, y así se observa como se entrelazan acuerdos mutuos, funcionando de esta manera como mediadora entre el estado y el movimiento de los vecinos.

En torno a estos acuerdos se destacan, “en el 2001 se realizó un acuerdo con el Instituto Nacional de Arte para realizar acciones de intercambio emitiendo esta institución un certificado de concurrencia, los alumnos han sido becados por la Escuela de Danza del Abasto y el Centro Cultural Ricardo Rojas, para profundizar sus estudios en danza contemporánea, actualmente tres maestros del programa desarrollan su trabajo en Centros Culturales comunitarios del Gobierno de la Ciudad aunque aún no se ha logrado un acuerdo con el gobierno de San Isidro ni el gobierno Nacional”.

Algunos acuerdos son cartas o felicitaciones el ejemplo de Naciones Unidas dentro del programa de desarrollo UN Hábitat consideró a la fundación una buena práctica, teniendo en cuenta que este programa se financia con subsidios y no sólo acuerdos aunque éstos sean necesarios para afianzar redes sociales y prácticas de cambios.

Se toma como referente su último espectáculo de danza Die Niemand's Los Nadies dirigido por Inés Sanguinetti, la coreografía es una elaboración conjunta, la mayoría de los artistas son personas que viven en barrios circunscriptos en situación de pobreza.

Este espectáculo tuvo lugar el Festival Pay Mas, teatro Kampnagel, Hamburgo Alemania en marzo de 2004 y durante el mes de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación en la sala Solidaridad.

Lineamientos teóricos

Se tomará el concepto de emergente desarrollado en el libro *Marxismo y Literatura* de Raymond Williams que define "Por emergente quiero significar, en primer término, los nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente. Es cierto que en la estructura de toda sociedad real, y especialmente en su estructura de clases, existe siempre una base social para los elementos del proceso cultural que son alternativos o de oposición a los elementos dominantes, lo que debe decirse, como modo de definir los elementos importantes, o lo residual y lo emergente, y como un modo de comprender el carácter de lo dominante, es que en ningún modo de producción y por lo tanto ningún orden social dominante y por lo tanto ninguna cultura dominante verdaderamente incluye o agota toda la práctica humana, toda la energía humana y toda la intención humana "

Este concepto de emergente se observa en, nuevos espacios de expresión artística creados no ya en institutos de arte sino en otras entidades como Fundaciones que persiguen intereses sociales y de integración en oposición a la fragmentación producida por inequidades económicas, que se manifiestan en las producciones artísticas. A su vez estos espacios convergen con instituciones legitimadas como es el caso de la Fundación que hace nuevos acuerdos para que sus participantes accedan a la formación que se realizan en escuelas de Danzas, también el último espectáculo Los Nadies estuvo primero en el Festival internacional Plays Mas, Alemania.

Se toma los conceptos como mundialización de la cultura, modernidad mundo, deterritorialización, desarrollados por Renato Ortiz en su libro Otro Territorio Ensayos sobre el mundo contemporáneo “ En el final del siglo xx se cristalizan un conjunto de fenómenos económicos, políticos, culturales que trascienden las naciones y los pueblos, emergen nuevos elementos, la sociedad contemporánea adquiere una nueva significación, debemos entender que la modernidad-mundo se realiza a través de la diversidad, pone a disposición de las colectividades un conjunto de referentes, algunos antiguos, la etnicidad, lo local, lo regional; otros recientes, resultantes de la mundialización de la cultura. Se amplía el concepto de cultura popular, comprende un conjunto de prácticas desarraigadas, cuya presencia es simultánea en los diferentes lugares de la sociedad global. La mundialización de las culturas exige la permeabilidad de las fronteras, la interacción de niveles culturales pierde su entorno natural”.

Es interesante citar una frase de Fredric Jameson Slavoj Zizek Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo “La forma ideal de la ideología de este capitalismo global es la del multiculturalismo, esa actitud que desde una suerte de posición global vacía trata a cada cultura local como el colonizador trata al pueblo colonizado.”

Desde estos lineamientos contrapuestos resulta interesante observar la introducción de culturas dominantes a través de la invasión de los medios masivos, desde distintos lenguajes como el hip-hop, siendo esto parte del multiculturalismo. Se observa en este aspecto como se construyen nuevas identidades, así a través de un baile hay una referencia, una identidad que va mas allá de quien está tomando esa pertenencia, esa forma de bailar, esa

vestimenta es hip-hop en cualquier lugar, ciudad o país. Ines Sanguinetti con respecto esto responde” La gente nos pregunta y tienen razón dicen ¿Si ustedes son un programa que busca un cambio social y la transformación social hacia la equidad deberían identificar como un enemigo al imperialismo americano, por que están promoviendo un lenguaje que tiene que ver con el imperio?, bueno el hip-hop tanto como el break y el rap son la protesta del impero. Es cierto que nosotros consumimos la forma de vestirse y la música que escuchan los americanos, ellos inventan un territorio que es su cultura y es transversal a todos los territorios y existe otro territorio que rompe todas las fronteras, es el capital financiero internacional que no tiene identidad, nosotros tratamos de entrenar la construcción de determinados valores, queremos lograr construir identidades como los territorios, que los llamamos valores, más allá de los barrios todos somos parte de esa identidad.”

Se puede agregar que este lenguaje se hace propio desde la creación una práctica estética colectiva, desde un espacio local y organizado trasciende las fronteras de los barrios para ocupar nuevos espacios culturales como Alemania. Con respecto a este suceso Inés explica “hay varias organizaciones alemanas que hace dos años singularizan a Crear Vale la Pena como una práctica de calidad en materia de cultura y desarrollo, en un marco en donde empiezan a aparecer en Europa, programas de arte y comunidad cultura y desarrollo, arte inclusión social, esas operaciones identifican en el mundo a sus pares y así se identificó Crear, lo que nuestro es el proyecto Arte y organización Social, la estrategia de intervención con el arte como núcleo central de la producción cultural que puede promover transformaciones sociales hacia la equidad, nuestro la práctica,

imágenes, relato una estrategia de intervención en campo en donde la cultura y dentro de ella el arte es el motor fundamental para generar imaginarios de cambio.

Un viaje que transporta lenguajes

Uno de los interrogantes es por que eligieron hip-hop, para ello entrevisté a, Inés Sanguinetti, Andrea Coria y Mónica Lozano, coordinadora de los talleres de los centros culturales comunitarios ligados al proyecto educativo de la Fundación Crear Vale la Pena, también es docente del Movimiento en el espacio de formación para aquellos alumnos avanzados en las disciplinas que tienen inquietud de enseñar, con respecto a esto la respuesta fue, “el Hip Hop surge por una inclinación y un gusto especial además de un conocimiento de la técnica de varios de los asistentes a la fundación hace ya varios años. Teniendo en cuenta que el origen del Hip hop o danza callejera, surge justamente en la calle como modo de expresión de jóvenes marginados o con pocas oportunidades de inserción, con la intención de a "saltar" algo mejor para ellos construido por ellos.

Los chicos encuentran en este lenguaje su modo de expresar y seguro con la influencia de rapers y breakers, (uso la palabra en inglés, ya que en español no sé cual sería su exacta traducción) de video clips de difusión masiva. La inclusión de ese lenguaje en las obras, responde a todo esto y es una herramienta más que se articula con otros lenguajes para construir una estética que adhiera a lo que estamos queriendo expresar”

Inés agrega “Las personas que traen el hip-hop son los coreógrafos y bailarines del barrio que se integran al programa, Andrea interviene y dice el hip-hop es una forma de diálogo entre un grupo, que experimenta el diálogo a través del baile, es

una manera de comunicarse”. Inés concluye, “Porque el hip-hop, es un lenguaje dentro de la danza que genera debate, intercambio comunicación, diálogo no así otras danzas que reproducen un diálogo ya establecido que se ritualiza estas son las danzas de repertorio donde no hay contemporaneidad.”

La transformación simbólica en el espacio escénico, el espectador sujeto

El espacio escénico sugiere transformación, el espectador es receptor de un mensaje que condensa más de un relato. La propuesta del espectáculo pone al espectador como sujeto activo, siendo este protagonista de la situación que sucede, cuando ingresan a la sala, en vez de sentarse, los invitan a transitar en el espacio donde luego bailaran los intérpretes, en el piso con cinta blanca está el mapa de Argentina, una voz dice que transites el país por donde quieras, luego entregan papeles unos dicen pobres y otros dicen ricos, están inscriptas frases diferentes, como por ejemplo, en el rico dice, “los piqueteros no quieren trabajar, el pobre dice, queremos educación, según el papel que te toque tenes que gritarlo, se busca interactuar con el espectador, pero hasta ese momento nadie se distinguía, todos compartían el mismo espacio, mucha gente gritando casi como un juego, casi como la realidad.

Luego el espacio se divide los dos grupos están enfrentados, entre los espectadores había un extranjero que insistió en leer su papel, Inés Sanguinetti y Andrea Coria guían el espectáculo, piden que guarden los papeles para escribir las

críticas y entregarlas en un buzón ya que consideran la crítica más valiosa, luego los espectadores se sientan en las butacas, y los bailarines empiezan a bailar.

Hacia el final dos supuestos espectadores reclaman que le devuelvan el dinero ya que consideran que eso no era arte. Quienes reclaman el dinero a partir del cuestionamiento de que es el arte, son integrantes del movimiento de piqueteros de la matanza son los que colaboran en la construcción de los papeles entregados a los espectadores los enunciados son sacados de lo que dice en general la gente, se entrecruzan varias lecturas ya que queda instalado un espacio de conflicto, afirmando que el arte no es aporoblemático a su vez se abre un espacio escénico donde actores sociales juegan más de un papel.

Alumnos de la escuela de teatro de Morón compartieron sus comentarios del espectáculo muchos de ellos designaron a los protagonistas, respondieron que el espectáculo giraba alrededor de aquellos que bailaban mejor, casualmente eran los maestros que estaban mezclados con aquellos integrantes que eran del barrio, ¿por qué pensar ellos mezclados con los otros, unos del barrio, otros los maestros?, ¿Qué es lo que lleva a suponer y marcar la diferencia?. Se presenta un interrogante con respecto a esta identificación, esto que "bailaban mejor", se valoró la técnica y el virtuosismo más que otras cosas, el concepto de belleza y armonía sigue instalada en relación del arte ¿ por qué pensar que la habilidad física tiene que ver con la belleza y esta a su vez con el arte?.

Estas situaciones desarrolladas en el espectáculo surgen de situaciones cotidianas vividas en estos últimos años, adquieren significado ya que tienen una connotación que dispara diferentes lecturas.

El espectador sujeto entonces participa y es testigo al mismo tiempo de una práctica concreta como un baile, se denuncian historias vividas en la Argentina, el pueblo que reclama, la violencia, los juegos infantiles mezclados con un muñeco bebe que termina partido, se entrecruzan contenidos sociales que se viven en la realidad, estas situaciones cotidianas como la maternidad temprana, la violencia en las calles, la represión del sistema policial son expresadas en la danza. ¿Se puede representar o presentar en una obra de arte, es evidente que así fue, entonces se traslada una situación dentro de un contexto cotidiano a otro que es artístico, la situación de la realidad sufre una metamorfosis y tiene otro destino, el destino simbólico estético, el muñeco bebe vuela por los aires, se rompen sus pedazos viajan como el juego de la papa caliente que nadie quiere agarrar.

Andrea Coria afirma “el efecto de lo que mostramos es claro, los chicos les prestan mas atención, no sé por que, la gente presta mas atención, las cosas quedan, mucho más que un relato, ya sea a través de talleres expresivos, hacer un trabajo práctico, o que lo vean bailado o en teatro, más que una información, más que un folleto, lo del muñeco surgió jugando, y en realidad es muy triste lo que muestra, el abandono, la quita de derecho a la vida” y con lágrimas en los ojos el relato adquirió el peso de la danza, las palabras emocionadas condensaban un sentimiento, un deseo, de transmitir un movimiento estético corporal envuelto de un plus de realidad, los ojos emocionados fueron un hecho simbólico.

Este trabajo es producto de la materia de sociología y antropología del arte y continua en el seminario de movimientos sociales: estrategias, símbolos y prácticas

estéticas, se encuentra en el plano inicial lejos está de encontrar respuestas y conclusiones.

Bibliografía seleccionada

Clifford Geertz: Negara El estado-teatro en el Bali del siglo XIX Barcelona, Paidós, 1994

La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1995

Raymond Williams: Marxismo y Literatura, Barcelona, Península, 1980 , cap 1 y 2

Theodoro W. Adorno Y Max Horkheimer: Dialéctica del iluminismo Madrid Trotta, 1994 Editorial Sudamérica cap. La industria cultural.

Renato Ortiz: Otro Territorio Ensayos sobre el mundo contemporáneo.

Materiales de información: Folletos de crear vale la pena, página web, programa del espectáculo Los Nadies, entrevista con integrantes de la Fundación.