

2 Jornadas de Investigación y vinculación. Territorio, investigación y vinculación: Problemas y potencialidades en el contexto actual. UNAJ, Florencio Varela, 2019.

Una experiencia de vinculación en las Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política.

Biaggini Martin Alejandro, Catala del Rio Paloma, Levoratti Ana y Marino Maria.

Cita:

Biaggini Martin Alejandro, Catala del Rio Paloma, Levoratti Ana y Marino Maria (2019). *Una experiencia de vinculación en las Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política. 2 Jornadas de Investigación y vinculación. Territorio, investigación y vinculación: Problemas y potencialidades en el contexto actual. UNAJ, Florencio Varela.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/martin.alejandro.biaggini/2>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pr0t/vDe>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

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>.

UNA EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN EN LAS JORNADAS INTERNACIONALES DE ARTE, CULTURA Y POLÍTICA

MARTÍN BIAGGINI (UNAJ) - PALOMA CATALÁ DEL RÍO (UNAJ) - MERCEDES SÁNCHEZ (UNAJ)

ADRIANA GALIZIO (UNAJ) - MARÍA MARINO (UNAJ) - LEONARDO RUEDA (UNAJ) - JUAN IGNACIO DONATI (UNAJ)

ANA LAURA LEVORATTI (UNAJ) - MARIANO ORO (UNAJ)

|
Vinculación | Arte | Cultura | Política | Jornadas
|

RESUMEN

Desde el Programa de Estudios de la Cultura y la materia Prácticas Culturales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se organizan desde el año 2015 las Jornadas de Arte, Cultura y Política. El Programa de Estudios de la Cultura, fundado en el año 2012 por el Dr. Ernesto Laclau, es un espacio de reflexión y acción, que articula actividades de docencia, investigación y vinculación territorial. La materia Prácticas Culturales, es una de las que conforman el Ciclo Inicial de las carreras de la UNAJ. Ambos se encuentran inscriptos en el Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

El evento académico (que este año llegó a su tercera edición) está organizado en mesas temáticas, exposiciones artísticas y talleres diversos, los cuales tienen como objetivo, por un lado, el acercamiento de las diversas prácticas artísticas a los estudiantes de nuestra universidad, y por otro lado la posibilidad de encuentro y debate entre los investigadores, los activistas artísticos y la comunidad educativa.

El propósito de estas jornadas es proponer el diálogo e intercambio de experiencias entre investigadores académicos y artistas populares, aportando desde los distintos campos disciplinares y lenguajes artísticos las diferentes formas de entender lo “artístico”, lo “cultural” y lo “político”, desde las diversas cosmovisiones, como un modo de problematización acerca del centralismo cultural que enmudece el fenómeno local mediante procesos de concentración simbólica de poder. De ese modo, las prácticas culturales devienen falsas determinaciones simbólicas que invisibilizan

lo bueno, bello y verdadero. Esa visión de mundo establece y legitima, entre otras cosas, qué es una creación artística, cuáles son los bienes simbólicos que deben circular, y hasta cómo se deben contemplar, para luego establecer redes de dependencia vinculadas al mercado y las industrias culturales. Aun así, el ámbito de lo estético se sustrae permanentemente, como práctica liberadora, a las determinaciones hegemónicas e irrumpe el escenario público representando una y otra vez lo agónico con la pretensión de hacer visible el conflicto.

INTRODUCCIÓN:

La problemática del centralismo cultural no es un fenómeno nuevo de análisis. Estos fenómenos suelen derivar a procesos de concentración de poder simbólico y de espacios de legitimación. Esta visión se encarga desde hace siglos de establecer y legitimar entre otras cosas que es una creación artística, cuales son los bienes simbólicos que deben circular, y hasta cómo se deben contemplar, para luego establecer redes de dependencia vinculadas al mercado y las industrias culturales.

La realización de las Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, intenta romper con los espacios y ritos que la cultura hegemónica “institución-arte” impuso a lo largo de los últimos siglos (Danto, 1999, 2005; Dickie, 1995). La idea de intercalar en una misma mesa a investigadores académicos y artistas populares, tiene como objetivo intercambiar experiencias y formas de entender lo “artístico”, lo “cultural” y lo “político”, desde las diversas experiencias y cosmovisiones, como un modo de problematización acerca del centralismo cultural que enmudece el fenómeno local mediante procesos de concentración simbólica de poder (Gramsci 1985). De ese modo, las prácticas culturales devienen falsas determinaciones simbólicas que invisibilizan lo bueno, bello y verdadero. Esa visión de mundo establece y legitima, entre otras cosas, qué es una creación artística, cuáles son los bienes simbólicos que deben circular, y hasta cómo se deben contemplar, para luego establecer redes de dependencia vinculadas al mercado y las industrias culturales. Aun así, el ámbito de lo estético se sustrae permanentemente, como práctica liberadora, a las determinaciones hegemónicas e irrumpe el escenario público representando una y otra vez lo agónico con la pretensión de hacer visible el conflicto.

A modo de ejemplo, desarrollaremos dos mesas temáticas de las realizadas en las Jornadas, las de Arte Urbano y Arte y Educación.

ARTE URBANO

La experiencia de las jornadas realizadas nos lleva a pensar la universidad como eje de vinculación entre saberes legitimados socialmente con saberes procedentes de la comunidad, en una articulación pensada de tal modo que propicia la articulación entre la reflexión crítica y la profundización del conocimiento socio-cultural de la región.

El encuentro entre referentes territoriales en el campo artístico con los invitados internacionales presenta un escenario de complejidad que enriquece la serie de interrogantes que nuestro público, principalmente estudiantes de la universidad, abren durante el encuentro pero que tendrán continuidad o al menos cierto eco, en las aulas.

Hay elementos comunes que aparecen en trazando una costura entre las distintas temáticas propuestas por los invitados, sin realizar una cronología hay elementos que aparecen sin ser propuestos

en relación a los imaginarios, los sentidos subalternos que subyacen y desafían, hasta sin quererlo, a los discursos hegemónicos naturalizados en las instituciones que les dan origen.

En las II Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política (2016) propusimos invitados para una mesa de arte urbano que contemple producciones artísticas del contexto bonaerense y profundice teóricamente en ellas. Nos interesaba, para esta segunda edición de las jornadas, debatir sobre el estado del arte urbano hoy, entendiendo que las disímiles miradas artísticas pueden ofrecer posiciones cuestionadoras y/o transformadoras de las condiciones de vida en las ciudades.

Así, los procesos de construcción de la identidad colectiva fueron abordados desde distintos ángulos: la identidad de un pueblo en torno a sus festividades populares en el trabajo de Juan Pablo Pérez sobre el trabajo del artista Nazareno Mancioni titulado “La Torta Negra de Nazareno Mancione: Devolver el arte a la comunidad de Tapalqué”, cómo pensar la pintura mural y la intervención del artista en su medio social en torno al pensamiento de Rodolfo Kusch por Marcelo Carpita, la mirada de los medios en torno a los jóvenes de los barrios populares del conurbano bonaerense según el análisis de Félix Torrez y la mirada de Nicolás Mauro sobre las acciones de apropiación del espacio público compiladas por Buenos Aires Stencil.

Según el artista visual Félix Torrez, al presentar su trabajo “Estigmatizaciones. La mirada de los medios en torno a los jóvenes de los barrios populares del conurbano bonaerense”, la imposición de una mirada de los medios de circulación masiva sobre la percepción de los jóvenes es una situación que merece una atención especial, particularmente en relación al concepto sobre violencia, ya que éste aparece estrechamente vinculado a la inseguridad, delincuencia y pobreza. Las imágenes que emiten y difunden los medios, especialmente seleccionadas, refuerzan la idea de que ciertos sectores de nuestra sociedad son “violentos, peligrosos, marginales, delincuentes y chabacanos”. Entonces, en esa intersección de miradas, Torrez presentó su propia producción visual, con exposición de imágenes, noticias, titulares, tipografías de diarios de circulación masiva y sitios de internet para repensar, desde el arte contemporáneo, una poética propia que vincule a las palabras y las narrativas en una mirada crítica al sentido común que imprimen los grupos de comunicación hegemónicos. Cuando se profundiza sobre las relaciones asimétricas de poder, y en el caso de Torrez con sus metáforas visuales, la producción de sentido, en relación a la generación de estrategias que visibilicen a ciertos actores sociales marginados, propone una dirección que genere lazos que recuperen o constituyan un nuevo entramado social de los sectores populares.

En la III Jornada Internacionales de Arte, Cultura y Política (2017), la mesa de arte urbano presentó a artistas que relataron como es posible ya no solo hablar de formas de entender lo “artístico”, lo “cultural” y lo “político”, sino trascender esos límites y dar cuenta de experiencias en las que el arte y la política son indisolubles. En el caso del colectivo Puntadas Ranquelas un grupo de mujeres artistas, deciden generar un grupo con la función de ser un “llamador de acciones” en las calles y en las redes, con el que participan de distintas expresiones de artepolítica con la “lógica del malón”: visibilizan un conflicto y allí realizan una intervención, retirándose luego. En este mismo sentido de lo que se construye en plural, estuvo también presente en el proyecto de Abriendo Puertas de Maximiliano Maldonado, donde la intervención de artistas y “no-artistas” sobre puertas instaladas en espacios públicos pone en acción un arte que es pensado en términos sociales, ya que la obra se constituye en un proceso de creación colectiva en distintos entornos donde lo relacional juega un lugar central. El proyecto Abriendo Puertas realizado durante los años 2013-2016 se planteó el interrogante de cómo realizar una distribución igualitaria de la cultura. Al realizarse como una actividad artística desarrollada fuera de los circuitos tradicionales de distribución de arte, este proyecto se

apropió de “las problemáticas de los lugares transformándolas en imágenes con estética e identidad propia”, según palabras de Maldonado.

En esta misma jornada, en la sede de IMEPA, durante presentación libro “El territorio es la casa” de Mariela Yeregui y Gabriela Golder también se presentaron temas comunes es ese incierto límite entre el arte la política en el territorio: dos artistas reunieron a vecinos del barrio de la boca a escribir las frases que ellas trazarían en luces de neon para instalar en sus calles. El libro es resultado de esta experiencia. A continuación las “Mujeres de artes tomar”, Sandra Posadino y Claudia Quiroga se autodefinieron como una ColectivA ArtivistA para el empoderamiento de mujeres y feminidades, que accionan por los derechos de las mujeres, por una sociedad en equidad y libre de violencia. Realizan acciones en las que “ponen el cuerpo a problemáticas sociales y presentan abordajes que involucran a los espectadores y los hacen parte de performances en el territorio”.

El Gran Aula. Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi comentaron como a través de una serie de proyectos y dispositivos móviles aplicados en diversos enclaves de la ciudad se convierten en un dispositivo constructivo móvil y desmontable compuesto por una serie de módulos que permiten múltiples acciones culturales en contacto con las instituciones sociales y educativas de los barrios.

El cierre por parte de Fabián Wagmister, retoma lo planteado en su charla en la Jornada anterior en relación a la investigación de formas de relación entre la tecnología y la cultura, con su proyecto “PedaLúdico” creado para la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires, es un amplio proyecto de exploración, promoción, y reflexión sobre lo que él mismo llama la “bici-vida” y “bici-cultura”. Como los participantes del proyecto podrán registrar la vida urbana desde sus recorridos en bicicleta, como una forma colectiva y lúdica para explorar la ciudad y poder expresarla.

ARTE Y EDUCACIÓN

La segunda edición de las Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, llevada a cabo en el año 2016, incluyó una mesa denominada “Arte, Política y Educación en el Conurbano Sur”. La misma estuvo compuesta por distintos directivos de Institutos de Formación Artística del Conurbano Sur, como así también por profesionales de Educación por el Arte: el Lic. Rodolfo Regueiro, director de la “Escuela de Arte Republica de Italia” de Florencio Varela; El Mg. Alejandro Toutoudjian, director de la “Escuela de Cine” de Lomas de Zamora; la Prof. Maria Marino y Karina Rollet, en representación del “Taller de Fotografía de la UNAJ” (CPyT-UNAJ); la Prof. Roxana Villarino, por el Instituto Municipal de Educación por el Arte de Avellaneda (IMEPA); y el Lic. Luis Pietragalla, ex director Escuela de Cine de Avellaneda, ex director de la Escuela de Cine de Guayaquil Ecuador.

A lo largo de sus presentaciones, los expositores disertaron en torno a ciertas inquietudes comunes compartidas por las distintas instituciones representadas en la mesa, tales como: ¿Qué implica formar futuros profesionales (y formadores de profesionales) en torno a distintos lenguajes artísticos?, ¿cuál es el lugar que tiene y que puede tener el arte en la construcción de nuevas y mejores políticas educativas?, ¿qué relación existe entre los modelos de gobierno que predominan y el lugar que se le asigna al arte en la implementación de políticas públicas en distintos períodos históricos? En línea con estos ejes, retomaremos algunos de los tópicos abordados en la mesa.

En primer lugar Rodolfo Regueiro realizó un breve repaso histórico donde propone distinguir tres distintas etapas en esa relación de la enseñanza del arte y las instituciones escolares en Argentina. En la primera de ellas, ubicada temporalmente en el período de post-independencia, identifica al Arte como herramienta para la conformación del Estado-Nación argentino y la construcción de una identidad Nacional a través de canciones y símbolos patrios. A la segunda etapa la ubica en los años 60', atribuyendo al arte en la escuela el espacio donde los estudiantes pueden desatar la "locura contenida". La tercera etapa, dice, es la actual y en ella el desafío es poder pensar al Arte como un derecho. En este sentido, para pensar el arte desde una perspectiva de derechos no basta tan solo con que sirva de herramienta para la creatividad, para una mera expresividad, sino que además resulta fundamental que la persona se apropie y haga uso del lenguaje que permite pensar ese proceso. Apropiarse de un lenguaje artístico será entonces que alguien sepa lo que hace y que pueda explicarlo, que dé cuenta de las decisiones que tomó para su producción.

En esta línea, Alejandro Toutoudjian, exponiendo los fundamentos que guían su trabajo como director de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA) de Lomas de Zamora, propuso el desafío de "construir puentes audiovisuales" que promuevan vías de conexión entre las personas y entre las personas y el arte. Para que esto ocurra, sería necesario entre otras cosas desestructurar lo que él denomina "Ortopedia Pedagógica", entendiendo que para generar mejores conexiones hacia afuera es fundamental generar también mejores conexiones hacia adentro, entre cuerpo y mente, entre estudiantes y docentes, entre actores institucionales e institución. La misión de las instituciones de Educación por el Arte sería entonces la de formar profesionales, trabajadores de la cultura, que tracen líneas de vinculación entre las personas y el arte, que inviten a las personas a abrazar el arte.

Por otra parte, Marta Ruiz propuso pensar "¿Qué implica pensar la cultura a fines del Siglo XX y principios del Siglo XXI?". Para Ruiz la cultura de un país, que se expresa en diversas facetas, se constituye fundamentalmente por el pensamiento creativo de su comunidad. El arte, sostiene, puede ser pensado como aquella dimensión de la cultura que atiende al pensamiento creativo. De allí que se pregunte qué se puede enseñar si se prioriza lo pedagógico por sobre lo artístico: ¿Es posible enseñar aquello que no se conoce? ¿se puede despertar la creatividad cuando no fuimos formados en disciplinas de creatividad? Si el pensamiento creativo es el elemento constitutivo de la cultura de una comunidad y el arte es el medio a través del cual se potencia el mismo, el desafío de los tiempos que corren atiende a pensar y vehiculizar las transformaciones necesarias para la promoción de una enseñanza del arte que estimule el pensamiento creativo.

Respondiendo a esta cuestión y presentando la propuesta de trabajo del IMEPA de Avellaneda, Roxana Villarino, expuso que la propuesta pedagógica de la institución atiende a una lógica de trabajo de taller creativo, donde se da importancia al grupo como instancia de aprendizaje haciendo hincapié en la intencionalidad del discurso docente, en el diseño de la tarea a partir del emergente y en la integración de los lenguajes expresivos. Los talleres, que se basan en una impronta vivencial, atienden a veces a áreas artísticas puras y a veces a áreas integradas. Desde ellos se intenta tensionar la relación entre educación formal y educación no-formal, para identificar cuáles son los límites y pensar de qué manera se pueden sortear los mismos, de manera creativa. El intento es por generar en los docentes la capacidad de un registro de las aulas, de los grupos, de los estudiantes, para identificar disparadores, nudos problemáticos a través de los cuales motorizar aquello que se quiere decir o trabajar para abordarlo desde una propuesta creativa. Desde su perspectiva, la educación por el arte tiene un papel central ante la necesidad de articular al interior de las aulas prácticas creativas que tensionen los límites instituidos y que recuperen los deseos de los sujetos que en ellas habitan a la vez que se identifican nudos o intereses comunes sobre los que trabajar.

Por su parte, la presentación de María Marino y Karina Rollet sobre el taller de Fotografía que se ofrece en la UNAJ (Universidad que no cuenta con carreras vinculadas al Arte), propuso pensar los lenguajes artísticos como un modo de construir espacios donde los sectores populares puedan relatar sus vidas. Haciendo hincapié en el caso de la fotografía la docente y la estudiante plantearon la necesidad de trabajar con lo que se tenga a mano, palmo a palmo con los otros, con el único fin de promover lenguajes artísticos y, en consecuencia, nuevos y creativos modos de relatar y atravesar la propia realidad. De allí que en los talleres coordinados por Marino no sea necesario contar con equipos de alta complejidad técnica, sino que el esfuerzo radica en poder generar espacios de encuentro y de elaboración de lenguajes artísticos comunes.

Sin embargo, además de estos interrogantes, resulta interesante el hecho de que los presentes se hayan presentado como representantes de instituciones de formación del arte y la cultura en el conurbano sur, revisando una identidad común, cercana territorialmente a los estudiantes de la UNAJ, y por fuera de los circuitos centrales de la cultura. La intención en la convocatoria de esta mesa hizo hincapié en la conformación de una posible red de instituciones con problemáticas similares y desafíos comunes. Y nos referimos a la conformación de una red, ya que fue este el punto de partida para que las jornadas de 2017 tuvieran dos sedes, una en UNAJ (al igual que las dos ediciones anteriores), pero en este caso se sumó el Instituto Municipal de Educación por el Arte (IMEPA) de Avellaneda.

La mesa de arte y educación fue presentada en IMEPA y no estuvo centrada en el eje conurbano sur, sino en la presentación de prácticas innovadoras o transdisciplinarias que resultaron movilizantes en el público presente: estudiantes del Instituto Municipal de Artes Plásticas, ex alumnos de IMEPA y otros interesados particulares.

Se trabajaron temas vinculados al Arte y la discapacidad, se compartió la experiencia de los Clubes de Lectura con los empleados de la empresa de recolección de residuos Aesa, se presentó la propuesta de Taller de Educación por el Arte en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y se contó con la presencia del equipo de educación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que indagó sobre la idea de ¿Para qué Museos?, profundizando sobre la búsqueda de preguntas y respuestas en torno al rol y la metodología de los museos en ese área.

La expectativa es que año a año podamos multiplicar esta experiencia de organizar conjuntamente las jornadas con equipos de diferentes instituciones de la zona sur, formando una red no sólo de “autoridades” sino vinculándonos con estudiantes de las diferentes disciplinas artísticas, artistas activistas, teóricos e investigadores. De esta manera, se intenta ampliar la presencia en el territorio, a fin de convertirnos en actores multiplicadores de la difusión y la creación, o desarrollo, de las propuestas culturales de la zona, así como identificar las problemáticas del sector y la ausencia de oferta cultural.

REFERENCIAS

- BENJAMIN Walter (1973), *La obra de arte en la época de la reproductividad técnica*, Taurus, Madrid.
- BERGER John (2013), *Modos de Ver*, GG ediciones.
- BÜRGER, Peter (1974). *Teoría de la Vanguardia*, ed. Península.

- Carey John (2007), “¿Para qué sirven las artes?” Debate, Buenos Aires.
- COLOMBRES A., Acha J., Escobar T. (2004), *Hacia una teoría americana del arte*, Buenos Aires: Ediciones del sol.
- DANTO, Arthur. (1997), *Después del fin del arte*.
- -----(2004), *La transfiguración del lugar común, una filosofía del arte*, Paidós Estética, Buenos Aires.
- -----(2008), *El abuso de la belleza, la estética y el concepto de arte*, Paidós estética, Buenos Aires.
- DICKIE, George, (1984), *El círculo del arte*, extractos.
- ECO, Umberto (1963), *El problema para una definición general del Arte*, Martínez Roca ediciones.
- ESCOBAR Ticio (2014), *El mito del arte y el mito del pueblo, cuestiones de arte popular*, Buenos Aires: Ariel.
- FAJARDO FAJARDO Carlos (2001), *El arte y la cultura en las esferas globales y mundializadas*, Universidad Complutense de Madrid.
- ----- (), *El gusto estético en la sociedad posindustrial*.
- FERNANDEZ CHAPO Gabriel y DEVESA Patricia (2009), *Estéticas de la Periferia, el teatro del gran Buenos Aires Sur*, Ediciones del CCC, Buenos Aires
- FOSTER Hal (2001), *El Retorno de lo real*, Akal, Madrid.
- FOUCAULT Michel (2012), *Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte*, Eterna Cadencia, Buenos Aires.
- GRAMSCI Antonio (1985), *Cuaderno desde la cárcel*, La Habana.
- GOMBRICH , Ernest (1993) *La Historia del Arte*, Phaidon.
- KANDISNSKY Vasil (2008), *De lo espiritual en el arte*, Paidós Estética, Buenos Aires.
- LONGONI Ana y MESTMAN Mariano (2008), *Del Di Tella a Tucumán Arde, vanguardia artística y política en el 68 argentino*, Eudeba, Buenos Aires.
- MALDONADO, Tomás. (1987). *El futuro de la modernidad*. “Paradigmas de la vanguardia”
- WAGNER Richard (2011), *El arte del futuro*, Prometeo, Buenos Aires, 2011.
- PEREZ Juan P., Lida Cecilia y Lina Laura (2010), *Artes Visuales, lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*, Ediciones del CCC, Buenos Aires.
- RICHARD Nelly (editora), 2006), *Políticas y estéticas de la memoria*, Ed. Cuarto Propio, Chile.

- RIZZO Patricia (1998), *Instituto Di Tella Experiencias 68*, Fundación Proa, Buenos Aires
- ROMERO BREST Jorge (1992) *Arte visual en el Di Tella*, Emece, Buenos Aires.
- SAVONI Sandra y OLMOS de Candelaria (2012), *Como nos contamos, narraciones audiovisuales en la Argentina del Bicentenario*, Ferreyra Ed. Córdoba.
- THORNTON Sarah (2009), *Siete días en el mundo del arte*, Edhasa, Buenos Aires.
- USUBIAGA Viviana (2012), *Imágenes inestables, artes visuales, dictadura y democracia en Buenos Aires*, Edhasa, Buenos Aires.