

Arte de la calle para las pibas y los pibes

Profes. Clara Pérez Cejas, Pablo Chanourdie, Federico González

Coordinación de las Orientaciones. Área Ciencias Sociales
perezcejasclara@hotmail.com
fedegonzalez410@gmail.com
pablochanourdie@gmail.com

En este trabajo nos proponemos compartir la experiencia de trabajo del Taller Optativo “Arte de la calle para los pibes y las pibas”, motorizada por el colectivo de arte público WACHA y realizada con las y los estudiantes de 6º año del ciclo lectivo 2019 del Liceo “Víctor Mercante”.

WACHA es un colectivo de intervención artística en el espacio público de la ciudad de La Plata que inicia con una acción en la primera movilización #NiUnaMenos del 3 de junio de 2015. Durante estos años hemos conformado un grupo con trabajadoras y trabajadores de distintas disciplinas de las artes visuales y audiovisuales y realizado decenas de intervenciones en movilizaciones, festivales y eventos en vinculación, muchas veces, con otros colectivos artísticos y políticos y con instituciones públicas como escuelas y facultades de la ciudad.

La propuesta pedagógica presentada para esta materia fue llevada a cabo por este equipo de tres docentes integrantes del grupo y elaborada en diálogo con el actual Proyecto Académico y de Gestión 2018-2022 del colegio, “Forjar encuentros para construir lo común”, compartiendo que “educar es un acto político, que la igualdad es el punto de partida de la educación y que es la escuela uno de esos lugares que permiten que el origen no de-

venga en un destino inexorable.”¹. Durante la experiencia, abordamos de manera conceptual y práctica, de modos individuales y grupales, una forma particular de arte que, entendemos, se vincula directamente con las y los jóvenes: el “arte público”, o “arte de la calle”, como nosotras y nosotros elegimos llamar.

Fotografía 1: Intervención realizada en el Colegio Liceo “Víctor Mercante” en el marco del Programa de Reparación de Legajos de la Universidad Nacional de La Plata con fotografías de Chicha Mariani y su hijo Daniel Enrique Mariani.

¹ Erbeta, M.C. (2017). Proyecto Académico y de Gestión 2018-2022. “Forjar encuentros para construir lo común”. La Plata: Liceo “Víctor Mercante”, UNLP.

Entendemos que el arte de la calle es una expresión contemporánea que desborda el arte tradicional y sus espacios designados o privados, que toma las instituciones, camina las calles asfaltadas del centro y las de tierra de los barrios, que acompaña movilizaciones, cuestiona la autoría de las obras y pone un mensaje en la vía pública dialogando con la comunidad, experimentando así la comunicación desde nuevos lenguajes plásticos. También señalamos como fundamental la dimensión colectiva que el arte de la calle comprende, lo que interpretamos en tres sentidos. En primer lugar, hacemos referencia a la labor grupal necesaria durante todo el proceso de producción, entendiendo como fases de ese proceso el debate y la elaboración del proyecto previo a la realización plástica, la concreción de la obra pública y las decisiones y tareas vinculadas al registro y a la circulación de la obra post instalación. Creemos en estas obras como experiencias estéticas que funcionan como acciones cooperativas (Becker: 2008). En un segundo lugar, entendemos que las obras de arte de la calle retoman y acumulan, en sus discursos y/o en sus procedimientos, procesos y luchas históricas con anclaje en una cultura popular regional que trascienden a las y los realizadoras/es. Y, por último, porque estas obras se emplazan en el espacio público urbano para que sean observadas, interpretadas y transformadas desde el concepto y desde la materia por el resto de la comunidad.

Consideramos que este fenómeno artístico es, por sobre todas las cosas, una práctica de las juventudes, de las pibas y de los pibes, porque se reinventa y potencia en la búsqueda de superar sus propios límites, de tomar los espacios y hacerlos propios, de alterar las formas, de desafiar las herramientas conocidas, de imprimir una idea con nuevas formas de decir y hacer. Siguiendo la línea teórica de Mariana Chaves (2005), la clave de pensar a la juventud como metáfora del cambio social no es pensar la juventud como futuro posible, sino como presente necesario para garantizar ese futuro. La misma autora plantea que “hoy la juventud se convierte en actor público fundamentalmente mediante la activación de la expresión, entendiendo esto como el arte en todas sus formas, la estética de la presentación personal y la ocupación de espacios urbanos” (2005: 13). En este sentido, nos parece imprescindible que desde las instituciones públicas y educativas podamos incentivar y acompañar formativamente el rol de las y los jóvenes como sujetos con un compromiso y responsabilidad necesarios, y en nuestro caso particular, como productoras y productores de arte, buscando que la creatividad sea crítica, organizada y transformadora.

¡La calle es de quien la camina!

Hablar de espacios públicos haciendo hincapié desde el lugar común que nos convoca, la escuela pública, nos permitió abordar los puntos de análisis desde las/os sujetos que la componemos. De esta manera, buscamos que las y los estudiantes se posicionaran como partícipes activas/os debatiendo las propuestas de trabajo vinculadas a su entorno social inmediato, incorporando sus saberes previos y argumentando sus posicionamientos para construir consensos a la hora de abordar los ejercicios a realizar.

La forma como se constituyen actualmente las prácticas de socialización y los modos de relación de los colegios tiende a no reconocer a los alumnos como legítimos otros. Por ello, es necesario superar la brecha entre el deber ser institucional y la aceptación del otro, en un intento por integrar a la experiencia escolar aquellas dimensiones que constituyen a los sujetos juveniles en la sociedad contemporánea. (...) En la medida que la escuela sea capaz de aceptar que los alumnos son también jóvenes, y, por tanto, integrar los intereses y deseos de éstos a la práctica educativa, su labor académica y socializadora podrá potenciarse. (Cerdeja y otros, 2000).

Las propuestas trataron de vincular lo social en los espacios públicos, los dispositivos visuales que lo habitan y transforman junto a las estrategias que históricamente se han de-

sarrollado y que hoy son objeto de conocimiento para los estudios de la cultura visual.² A partir de ejemplos de publicidad y contrapublicidad en la vía pública, del uso de slogans y de colores distintivos en manifestaciones por reclamos sociales, de las prendas de vestir que portamos cotidianamente, de la importancia del registro audiovisual de hechos artísticos inmatrimales o efímeros³ es que desarrollamos categorías de análisis para el seguimiento del taller y para la elaboración de las mismas.

Los contenidos transversales abordados en el espacio del taller fueron:

- La práctica del arte público como disruptiva, política y efímera.
- El espacio público como dimensión central.
- La interacción del arte público con la comunidad urbana.
- El rol de las/os espectadoras/es activas/os en el arte público.
- El conocimiento de técnicas concretas con su puesta en acción.
- La importancia del registro fotográfico y audiovisual como herramienta central para el arte público
- Arte público virtual: el uso de las redes sociales como expansión de la obra en la calle u obra virtual.

Abordar las formas de participación tanto individual como colectiva a la hora de debatir, argumentar y realizar obra, evidenció una forma de articulación entre la propuesta pedagógica y las estrategias artísticas de intervención en el espacio público. El aula taller y los espacios públicos como soportes, medios, dispositivos e instancias democráticas participativas, cooperativas y posibles de ser intervenidas. Como sostienen Fukelman et al. (2013) “es necesario pensar la obra en contexto, en la acción y situación donde se produce, estableciendo una relación directa entre la obra y la realidad. Las paredes públicas son puntos físicos que, al convertirse en soportes, interviniéndose plásticamente, configuran una acción política.”

Durante el desarrollo de la materia llevamos a cabo seis ejercicios plásticos elegidos y ordenados temporal y procesualmente, en los que buscamos dialogar las iniciativas, producir las obras en el espacio mismo del taller y llevarlas fuera del aula para después registrar, observar y analizar colectivamente sus interacciones con el entorno, la comunidad y su aplicación en redes sociales.

Ejercicio 1_ Producción individual de **stickers**, con una propuesta estética y discursiva personal, una elección de pegatina en determinados soportes, adentro o afuera de la institución -por fuera de la jornada educativa- y un registro que mostrara la aplicación en el entorno y su transformación posterior por otras/os en caso de haberla. Para ello, usamos como disparador el poema “*Reivindico mi derecho a ser un monstruo*” de la artista Susy Shock, autoreferenciada como “artista trans sudaca”, poniendo en debate los conceptos de identidad y autopercepción. También recurrimos a una *calco-teca* (biblioteca de calcos) para analizar previamente las decisiones estéticas y procesuales que usaron otras/os artistas para la confección de sus piezas.

El ejercicio proponía la elaboración de una propuesta personal para la realización de stickers reproduciendo copias para, por un lado, poder canjear con sus compañeros/as y, por

² Hernández, F. (2005) “¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual?” *En Educación y Realidad*. Vol. 30, N°2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, Brasil. (Pág. 28-29).

³ Red Conceptualismos del Sur (2012). *Perder la forma humana: una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Madrid: MNCARS.

el otro, pegar los calcos en el espacio público. En este marco, dialogamos sobre la importancia del contexto donde se emplazan las obras públicas y sobre los diferentes sentidos que el entorno les puede otorgar. Los calcos pegados en la calle debieron ser registrados para después compartir grupalmente las experiencias y analizar, de haberlas, las transformaciones que las piezas hayan tenido en la intemperie.

Así, la propuesta de una de las alumnas, Catalina, se enfocó en cuestionar las representaciones asignadas a los cuerpos heteronormados, ubicando en un cuerpo no hegemónico recortes combinados de fragmentos del binomio mujer/hombre. Estos cuerpos, además,

Fotografía 2: Sticker producido por Catalina.

estaban repletos de hojas verdes en referencia al mito religioso del origen del hombre y de la mujer, idea que se fortalecía con la inclusión de líneas textuales con la pregunta “¿Adán o Eva?” o la frase “Soy persona”. Las figuras, además, incluían alas de mariposa en una búsqueda por representar la libertad en esos cuerpos. El sentido de estos stickers se potenció en la decisión de la estudiante de pegar los calcos en las inmediaciones de la catedral de la ciudad.

Posteriormente, se generó un intercambio interesante al debatir sobre las experiencias de aplicación de los stickers en la calle ya que muchas/os expresaron cierto temor de intervenir en la vía pública y de ser cuestionadas/os por la acción, lo que permitió que se pudiese reforzar en la necesidad de realizar las intervenciones en grupo, acompañadas/os, actuando con prudencia y priorizando el cuidado personal.

Compartimos a continuación el resto de los ejercicios planteados.

Ejercicio 2_ Producción en duplas de plantillas de **stencil** con imágenes a elección y aplicación de las plantillas sobre papel.

Ejercicio 3_ Elección colectiva de una de las plantillas de stencil antes producida para acercarnos a la técnica de la **serigrafía**. Aprendizaje teórico y práctico del sistema gráfico realizando estampas a modo de afiche.

Ejercicio 4_ Instancia teórica sobre **resignificación de obra** con ejemplos y análisis grupal de los trabajos de otras/os artistas. Posterior intervención personal de los afiches previamente estampados transformando el sentido original.

Ejercicio 5_ Producción en grupo de una **obra interactiva** que invite al diálogo y a la acción de las/os espectadoras/es, con una propuesta estética y discursiva del equipo, una elección de soportes dentro de la institución educativa y un registro que muestre su aplicación y su transformación posterior.

Ejercicio 6_ Producción final de una pieza gráfica colectiva **-figurón-**, mediante la elaboración de una imagen y una idea de todo el grupo y la elección de una pared soporte dentro de la institución en diálogo con las autoridades. Armado y registro posterior.

Nos interesa compartir la experiencia enlazada de los ejercicios dos, tres, cuatro y cinco para denotar los procesos de debate, aprendizaje y transformación que hay detrás de las propuestas pedagógicas devenidas en producciones colectivas. De las distintas plantillas de stencils diseñadas y elaboradas en duplas, propusimos a todo el curso que eligiera un modelo para poder usarlo en la nueva técnica gráfica que trabajaríamos, la serigrafía. Las y los estudiantes optaron por un stencil que contenía el rostro del personaje de Walt Disney, el pato Donald. Con este diseño se estamparon alrededor de cien (100) afiches. Tras la elección, desde el equipo docente incentivamos a preguntarnos por el ícono elegido: *¿de dónde proviene el personaje?, ¿qué historia hay detrás de él?, ¿por qué es tan conocido?, ¿qué formas de consumo hay detrás de su imagen?, ¿cuánto peso tiene Disney en nuestro archivo visual?* y así fue que llevamos a la clase para ver y debatir grupalmente el video “El rostro del Führer”, un cortometraje producido por Walt Disney Productions que fue creado como propaganda animada estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y que presenta al pato Donald como protagonista.

De esta forma, pasamos al ejercicio cuatro de resignificación de obra, en la que intervinimos los afiches con los rostros de Donald creando un nuevo mensaje y un nuevo sentido. A partir de esta propuesta surgieron nuevos patos Donald con la vestimenta del Tío Sam, o de Donald Trump, con la cara pintada con la bandera del orgullo LGBT, o con el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Finalmente, llegamos a la propuesta del ejercicio cinco, de producción en grupo de una obra interactiva que invitara al diálogo y a la acción de las/os espectadoras/es. Para esto, los Donalds intervenidos se sacaron a los pasillos del colegio a modo de ejemplo y también se sumaron

afiches del pato Donald sin modificar con la consigna “*Intervenime, por favor*”. Después de una semana de ubicados los dispositivos para la libre intervención de quienes habitan la institución -estudiantes, docentes, nodocentes-, desmontamos la obra y la llevamos al aula para analizar las interacciones, pero también para reflexionar sobre todo el proceso de producción que nos dimos desde la plantilla de stencil. Las y los estudiantes fueron registrando fotográficamente el proceso de interacción con el dispositivo, evidenciando las diferentes intervenciones que se plasmaron -algunas más irónicas, otras más políticas e incluso diálogos entre una intervención y otra-.

Vamos cerrando

Finalizamos la materia-taller con una jornada en la que las chicas y los chicos pegatinaron un figurón en el patio del colegio y estamparon afiches en serigrafía para colgar, repartir y conservar. Para estas producciones finales eligieron como eje la defensa de la educación pública, acompañando la selección de imágenes con frases como “*Yo banco la escuela pública*”, entre otras. Después de un trabajo de búsqueda y de análisis de imágenes, optaron por fotos que mostraran a estudiantes de distintas edades en actitudes alegres y activas y que contuvieran íconos que hicieran referencia a la educación estatal como los guardapolvos blancos. También eligieron la fotografía de una marcha en defensa de la educación, generando un diálogo visual entre la escuela y la lucha movilizadora, entre el aprendizaje como derecho y el espacio público.

Desde WACHA, valoramos y disfrutamos mucho el desafío de la materia con los procesos detrás y sobre cada acción, con la construcción con las y los jóvenes estudiantes. Celebramos y agradecemos que exista este espacio para acercar propuestas pedagógicas alternativas y diversas que promuevan el intercambio de experiencias y perspectivas y que fortalezcan horizontes de formación crítica en el marco de las instituciones educativas públicas. ¡Por más arte desde y para las pibas y los pibes!

Fotografía 6: Producción del figurón colectivo.

Bibliografía

- Ardenne, P. (2007). *Un Arte Contextual: Creación Artística en Medio Urbano en situación de intervención, de participación*. Madrid: CENDEAC.
- Becker, H. (2008). *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Cerdá, A. M. y otros (2000). *Joven y alumno: ¿conflicto de identidad?* Santiago de Chile: LOMPIIE.
- Chaves, M. (2005). "Construyendo ciudadanía: Tres acontecimientos para leer juventudes, prácticas culturales y políticas del estado." IV Jornadas de Sociología de la UNLP, 23 al 25 de noviembre de 2005, La Plata. La Argentina de la crisis: Desigualdad social, movimientos sociales, política e instituciones. En *Memoria Académica*. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6584/ev.6584.pdf Fecha de consulta: agosto de 2020
- Chaves, M. (2010). *Jóvenes, territorios y complicidades. Una antropología de la juventud urbana*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Consejo Federal de Educación (2010 b). Resolución CFE N° 111/2010. Anexos 5.1 y 5.3. Buenos Aires.
- Erbetta, M. C. (2017). Proyecto Académico y de Gestión 2018-2022. "Forjar encuentros para construir lo común". La Plata: Liceo "Víctor Mercante", UNLP.
- Fukelman, M. C.; Naón, M. (2013). "Reflexiones sobre arte para lo político y representación en las acciones del colectivo LULI". En *Revista Plurentes. Artes y Letras*, Año 2, N°3. La Plata: Bachillerato de Bellas Artes, UNLP.
- González, S.; Gatica, D. (2014). *Arte urbano: Cons Kamikaze. Arte de Acción en La Plata en el siglo XXI. Registro y análisis de intervenciones artísticas*. La Plata.
- Gorelik, A. (1998). *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Hernández, F. (2005) "¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual?" En *Educación y Realidad*. Vol. 30, N°2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, Brasil.
- Kaufmann, P. (1969). *L'expérience émotionnelle de l'espace*. París: Vrin.
- Red Conceptualismos del Sur eds. (2012) *Perder la forma humana: una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Madrid: MNCARS.
- Shock, S. (2011). *Poemario Trans Pirado*. Buenos Aires: Nuevos Tiempos.