

ARTE / INCLUSIÓN SOCIAL – DIVERSIDAD - INTERDISCIPLINA

Dillon Verónica – Díaz Posse Macarena

Introducción.

A quienes están fuera del compromiso y acuerdo social, marginados de todo derecho, no corresponde exigirles unilateralmente el cumplimiento de deberes.

En la Argentina de hoy la infancia pobre vive entre márgenes y está en peligro. No se trata de menores en conflicto con la ley, sino de la ley, las leyes, en conflicto con estos niños y jóvenes denominados menores. Es este el delito, el incumplimiento del Estado para con sus ciudadanos más vulnerables. Se trata de chicos pobres, no de pobres chicos, carentes de todo derecho, sin presente, y, fundamentalmente, sin futuro. Se encuentran en el ojo del huracán o como si se tratara de una plaga o ejército invasor, son criminalizados. Los medios de comunicación se encargan de estigmatizar y demonizarlos frente a cada hecho que protagonizan.

La pobreza no es neutra, mata y enferma, genera intolerancia y violencia. Un mecanismo fácil para deshacerse de las culpas es la coartada de razonarla como un tema individual de cada pobre y como una consecuencia de su desidia, indolencia, falta de ganas y poca iniciativa. Sería una especie de mal natural inexorable. Los axiomas que circulan enfatizan que *la culpa es de los pobres* y que tanto la pobreza como la discriminación son inevitables

La opinión pública atemorizada pide mayor represión, control, aislamiento, la baja en la edad de imputabilidad penal. Ante este escenario existen y se ofrecen pocas posibilidades dignas de inserción e inclusión.

La idea de la transformación social a partir del arte y la educación artística suele aparecer ligada a preconceptos y prejuicios románticos, utópicos, búsqueda de una posibilidad de integración inalcanzable; de concepción imposible o infantil para ciertos sectores.

El Proyecto “Arte / Comunicación / Integración. Nuevos paradigmas de la práctica docente artística en ámbitos no formales. Aportes para la formación de recursos humanos”, investiga desde uno de sus trabajos de campo “Programa Arte para

jóvenes”, prácticas didácticas y pedagógicas desde el campo del arte y la educación artística en la escena pública provincial y universitaria argentina, con la intención de recuperar y construir identidades de jóvenes en conflicto con la ley penal, materno infantiles y hogares asistenciales.

Trabajo interinstitucional que colabora con la implementación de la Ley 13.298, de la “Promoción y Protección Integral de los Derechos de todos los Niños y Jóvenes”. Conformado por diversos actores: equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, docentes e investigadores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y de la Dirección de Artes Visuales del Instituto Cultural la Provincia de Buenos Aires.

Entendemos al arte como campo de conocimiento y lenguaje que *integra*, dado que los procesos artísticos y científicos son parte esencial de un aprendizaje que nos relaciona con el mundo a través de sistemas simbólicos y que Conocer es siempre un conocer “a través de”, arte y ciencia son complementarios e igualmente necesarios. El aprendizaje artístico enseña a ver y comprender la realidad de otro modo. Implica nuevos modos de desarrollar inteligencias múltiples¹ que actúan de manera entrelazada y complementaria para colaborar en la formación de nuevos vínculos entre pares, docentes de arte, equipos técnicos de los organismos, familias y grupos de pertenencia. Desarrolla además la capacidad para formar imágenes y usarlas de manera constructiva, por recombinación en nuevas figuras, depende -a diferencia de los sueños y fantasías- de la capacidad del individuo para confiar. En este contexto, la palabra *confiar* muestra una comprensión de la confianza basada en la experiencia adquirida a partir de la exploración y selección de distintos materiales y técnicas.

Es una posible herramienta de transformación social, pues a partir de trabajo lúdico y experimental, propiciamos otras formas de relacionarse con ellos mismos y los otros. En el ámbito del taller², salen del anonimato, de la desobjetivación y del borramiento de singularidades en el que se encuentran durante la permanencia en algunos institutos o en situación de calle. La falta de políticas públicas inclusivas, hacen que los sujetos que se constituyen en medios sociales desfavorecidos queden excluidos de circuitos culturales, artísticos e intelectuales. Modo indolente de negar un orden social esencialmente desigual e injusto, que legitima y naturaliza esos argumentos, en el que las diferencias de aptitud no reflejan diferencias de naturaleza, sino de origen social y posibilidades.

Entendemos que el arte es enseñable y que da respuestas. A partir del juego creativo se facilitan procesos de abstracción, que separan la simple descripción de los objetos de la creación de nuevos productos. El juego, además de ser un derecho, compromete distintas actitudes personales y de grupo para comunicar, decir y decirse, mirar y mirarse, reconocer y reconocerse, contactarse sin que medie la violencia. Reglas, pautas, acciones conforman un escenario propicio para la resolución de problemas, y que por analogía pueden ser caminos que colaboren con la futura resolución de conflictos para afrontar en la vida cotidiana. Y es en el juego y sólo en el juego que el

¹ Howard Gardner (1987) en *La teoría de las inteligencias múltiples*, define la inteligencia como la “capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. Fondo de Cultura, México.

² Duschatzky, Silvia (2007) *Maestros errantes. Experimentaciones sociales en la intemperie*, Colección Tramas Sociales, Editorial Paidós, Buenos Aires.

niño o el adulto como individuos³ son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad. Solo al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo⁴ puede reencontrarse. Sigmund Freud en su estudio sobre el poeta y la fantasía, se preguntaba: “¿No habremos de buscar ya en el niño las primeras huellas de la actividad poética?”. Durante el juego los niños están regidos por sus deseos que coadyuvan en su educación, historizan. No se avergüenzan de sus fantasías como de algo pueril e ilícito, no temen al ridículo. Modelan personajes, crean historias, hablan sin pudor de sus deseos de ser adultos con nuevos proyectos de vida. Lo impensable hace lo pensado. Aquello que no ha sido vivido, experimentado, que escapa a toda posibilidad de memorización, se halla en lo más profundo de cada uno.

Desarrollo

Marco Teórico – conceptual que entrelazadamente genera planteos críticos y que da forma a estudios centrados para distintas prácticas de expansión y redefinición del trabajo de investigación.

- Compromiso social universitario

Lo institucional como oportunidad de recuperación y construcción de identidades, ¿Cómo pueden repensarse a la luz de políticas inclusivas?

Las instituciones deben formar ciudadanos críticos, participativos, creativos, comprometidos y solidarios. Investigamos cuáles son los conflictos que nacen a partir de prejuicios sociales y culturales discriminatorios; origen de *perjuicios* en todos los niveles y ámbitos.

El Programa está destinado a favorecer la inclusión de los sectores vulnerados, garantizando sus derechos culturales para fortalecer en cada individuo su condición de ciudadano. Los destinatarios de este programa son niños y jóvenes privados de su libertad en conflicto con la ley penal; niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes; niños, niñas, y jóvenes en situación de pobreza.

Desarrollado en diferentes Cátedras del Departamento de Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP y otros ámbitos provinciales relacionados con la educación y la cultura; constituye la escena pública precisa para ofrecer momentos de intercambio y participación.

En el marco de la agenda cultural y exposiciones de obras de la Dirección de Artes Visuales, se trabaja por un Museo abierto a la comunidad y socio de la escuela a la hora de educar.

Los participantes pueden “poner el cuerpo” e involucrarse de una manera activa en la actividad artística y en las diferentes temáticas propuestas por cada docente o artista semanalmente.

- Paradigmas pedagógicos y legales.

Fortalezas y debilidades

Entre viejos y nuevos paradigmas pedagógicos y legales se entran fortalezas y debilidades. Intentamos transferir metodologías y herramientas necesarias para dejar

³ En un reportaje realizado en 1954 en Isla negra, Pablo Neruda reflexionaba acerca de la importancia del juego en la infancia para la *Revista Comunicándonos*, y decía: " He construido mi casa y la he llenado de juguetes, con ellos juego todos los días. Porque el niño que no juega, no es niño, pero el adulto que no juega ha perdido para siempre al niño que tiene adentro y que le hará mucha falta."

⁴ D.W. Winnicott (1971) *Realidad y Juego*. Gedisa editorial

instaurado un sistema de autogestión en las unidades sociales con las que trabajamos.

- Por un lado un equipo interdisciplinario integrado por distintos actores sociales, docentes e investigadores pertenecientes a ámbitos universitarios y provinciales, y los Equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social; intenta procurar herramientas que posibiliten una futura inserción laboral en este caso a partir de productos realizados con materiales de descarte que son reciclados como juguetes.

-Y por otro, la estigmatización de los menores, la pobreza en la que viven, y los sectores que los marginan y los hacen responsables de la falta de deseo y de progreso.

En el itinerario docente investigamos pedagogías y estrategias de intervención didáctica, planificamos y atravesamos obstáculos que instalan bisagras. Situaciones de conflicto inesperadas deben ser resueltas apelando a la combinación de estrategias metodológicas diversas, e incluso antagónicas, la planificación a conciencia, la intuición, percepción e improvisación como adecuación a las necesidades específicas del grupo, se articulan como *paradigma en construcción* para la práctica artística docente en dichos contextos y se anteponen al prejuicio instalado de corrientes experimentalistas sin contenidos.

El trabajo de campo es minucioso y ciertamente preciso en su planificación, siendo para tal fin necesario una inversión semanal de tiempo fuerte, con el convencimiento de que existen diferentes modos de abordar las actividades educativas y culturales para lograr una integración social que colabore con la inclusión, el respeto a la diversidad y el aprendizaje que se logra con la interdisciplina.

- Lo inestable como reto para la formación de recursos humanos.

Oportunidades y amenazas

- El arte es una oportunidad que desarrolla la capacidad de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos; pues sensibiliza, humaniza, sociabiliza, iguala, facilita la comunicación y propicia niveles de abstracción igualables o mejores a los de las ciencias exactas y otras.

- En el suelo del trabajo siempre se empieza. Las distintas instituciones estatales que se interrelacionan en la experiencia, son instituciones que nos presentan adversidades diariamente. A los prejuicios sociales, culturales, atravesados por la burocracia y la inercia, se unen otros malestares; la falta de presupuesto o *caja chica*, poca actualización de los sueldos, malos contratos origen del desgano y otros procesos que ofrecen una no menospreciable serie de dificultades. Transitan memos y expedientes de carácter jerárquico, testamentario y consuetudinario. Se estrechan y desvanecen tiempos creativos y productivos. Ganan entonces la anomia institucional y la falta de iniciativa personal. Obstáculos que son necesarios tener presentes o al menos explicitar, pues de esta manera el desarrollo del trabajo se convierte en una *praxis* constante, limitada por situaciones exógenas a nuestros deseos. Podríamos leer la inestabilidad con la que trabajamos, como reto para la formación de recursos humanos.

Fortalezas, debilidades y amenazas juegan con lo planeado y nos desafían para trabajar con lo inesperado; oportunidad para desarrollar mayor paciencia, tolerancia y creatividad. Investigar, plantear y reelaborar constantemente viejos y nuevos paradigmas de la práctica docente artística que favorezcan la inclusión social de los

sectores mas vulnerados, son actividades prioritarias para fortalecer los derechos humanos y procurar en cada individuo la condición de ciudadano al garantizar sus derechos culturales.

Propuesta / año 2009

Arte con material de desecho

Se entiende por material de desecho a cualquier tipo de residuo que es generado a partir de la actividad humana en la sociedad de consumo, y que está destinado a ser descartado por no tener un fin útil. La propuesta del trabajo, es probar que no existen los residuos, como elementos inservibles que es preciso aislar, sino que todo puede reconvertirse, resignificarse e incluso transformarse en belleza; con la posibilidad de *incluir comercialmente a dichos jóvenes en la sociedad a partir de sus ventas*. Así, los materiales de desecho, residuos de nuestra sociedad, pueden dejar de ser elementos contaminantes que degradan el paisaje y transformarse –convertirse- en elementos que añaden valor comercial, simbólico y estético.

Investigamos analógicamente el proceso que sufren los objetos que la sociedad descarta, con el que soportan los sujetos que la sociedad excluye; instancia en que recurrimos a la posibilidad de resiliencia⁵ como pretensión recuperadora y formativa. A partir de la combinación de estrategias diversas e incluso antagónicas (corpus del nuevo paradigma de la práctica docente en ámbitos no formales), generamos cambios educativos que infieren en la recuperación y construcción de identidad atendiendo a todos los niños y jóvenes como sujetos de derechos.

Antecedentes / Historia que precede

La historia habla de movimientos y artistas que han creado sus obras a partir de ensamblajes, collage de objetos o materiales de descarte. En el transcurso del siglo XX, caracterizado por la creciente urbanización de un mundo cada vez más deshumanizado y consumista, la basura se convirtió en un elemento recurrente en algunas de las corrientes artísticas más significativas. Tanto los dadaístas y Duchamp como Miró y Tàpies incorporan en sus obras objetos encontrados. Asimismo los Nouveaux Realistes, el Pop-Art, el Arte Pòvera y Fluxus utilizan objetos cotidianos y desechos, aparentemente sin valor, para simbolizar la creciente desvirtualización y cosificación del ser humano.

El Dadaísmo, movimiento artístico fundado en Zurich en 1915; violentamente opuesto a la tradición, al arte y a la sociedad establecida, se caracterizó por el empleo de materiales no convencionales con intención provocadora. El arte Pòvera, expresión italiana que significa "*arte pobre*", define una corriente estética aparecida en Turín hacia 1967 como reacción frente al arte tradicional en la medida en que éste es considerado bello y de materiales nobles. En Uruguay tanto Torres García que dio origen al constructivismo rioplatense, y Hanoch Piven, nacido en 1963 y criado en Israel, consideraban en sus obras que *Reciclar es renacer, transformar, reiniciar*. Analizamos el concepto de "basura"⁶ que plantea José Luis Pardo, como el resultado

⁵ Melillo, Aldo, Suárez Ojeda, Elbio y Rodríguez, Daniel (2008) *Resiliencia y Subjetividad. Los ciclos de la vida*, pág. 23, Paidós Tramas Sociales 30, Buenos Aires. "Es pensar a un individuo no como víctima pasiva de sus circunstancias sino como sujeto activo de su experiencia".

⁶ "Basura" es lo que no tiene lugar, lo que no está en su sitio y, por tanto, lo que hay que trasladar a otro sitio con la esperanza de que allí pueda desaparecer como basura, reactivarse, reciclarse, extinguirse: lo que busca otro lugar para poder progresar. Es preciso trasladarlas a una tierra baldía en donde tengan porvenir, en donde puedan regenerarse, reactivarse,

de un proceso de descalificación en que la sociedad hace a un lado aquello que considera desecho, lo que ha perdido las propiedades que lo distinguían, lo que ya ha cumplido su destino o bien carece de funcionalidad social y se ha convertido solamente en una *cosidad*.^{7*} Pardo rescata la idea de que ella contiene en sí misma un destino, un porvenir, que necesita ser descubierto.

En Argentina, Antonio Berni, comprometido política y socialmente, considerado uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX, experimentó con diferentes técnicas, soportes y materiales, y en los años 60 crea dos personajes-íconos: Juanito Laguna, un niño de villa miseria, y Ramona Montiel, una prostituta. Elige narrar la historia de dos personajes hechos con los desechos que la misma sociedad excluye. Preocupado por la eficacia de su mensaje, el artista da testimonio de los *márgenes* de esta sociedad industrial con pedazos de esa misma realidad, residuos de acontecimientos, huellas de historias individuales y sociales que hoy sorprenden por su actualidad.

Si analizamos el concepto de *arte y reciclaje*, observamos que no está reñido con el cuidado de nuestro entorno y el respeto al medio ambiente. Trabajar con distintos materiales y hacer del reciclaje de los mismos una forma de expresión es una vía tan válida como otras, para que el artista y el espectador tomen conciencia de que nuestros productos de desecho pueden reutilizarse y convertirse en arte. El reciclaje es un fenómeno multicultural y global, que ha ocupado y ocupa un lugar destacado en el arte popular de todas las sociedades del mundo. Introducido en el arte occidental por las vanguardias a principios del siglo XX y a finales ha entrado en el ámbito del diseño. Podríamos citar al Drap-Art, que otorga un nuevo impulso a los movimientos artísticos que utilizaron y utilizan *objects trouvés* como lenguaje de crítica social, y que estimula a las personas en general para que utilicen los medios que la vida cotidiana y *la basura* ponen a su alcance para poder desenvolverse con creatividad y autonomía. Este movimiento considera que es imperativo animar a las nuevas generaciones a que utilicen el reciclaje no sólo como un recurso de crítica, sino como una herramienta, al alcance de todo el mundo, para la transmutación de la protesta en propuestas positivas, inicio de un mundo más sostenible. David Smith escultor estadounidense, amigo de Gorky y De Kooning y que se inclina por la escultura en los años treinta, tras descubrir el trabajo de Julio Gonzalez, opta por la soldadura como técnica que le permite realizar formas flexibles y separadas, explora la expresividad del material, elabora obras de gran originalidad que en ocasiones incorporan materiales de desecho. Evoluciona hacia lo monumental y hacia formas más sólidas que por el contrario, poseen cualidades tanto de inestabilidad como de dinamismo. Su obra inicia una nueva era en la escultura norteamericana, influyendo notablemente en artistas posteriores como A. Caro. Robert Rauschenberg pintor estadounidense nacido en el año 1925, desarrolló su

reciclarse, integrarse, en donde puedan llegar a ser otra cosa que lo que son –basuras, desperdicios-, en donde puedan recuperar la identidad que han perdido (...), "basura" significa también esto: lo que tiene un destino, un porvenir, una identidad secreta y oculta, y que tiene que hacer un viaje para descubrirla. Pardo José Luis (2006) *Nunca fue tan hermosa la basura* en *Distorsiones Urbanas*. Madrid.

⁷ "el proceso por el cual algo se convierte en basura puede ser descrito como un proceso de *descualificación*: las cosas se vuelven basura cuando su servicio hace que pierdan las propiedades que las califican como siendo estas o aquellas cosas, tales y cuales, y se convierten únicamente en esa "cosidad" fluida y sin cualidades que se acumula en los vertederos y cuya regeneración pasa, según diríamos, por lograr que vuelva a adquirir las propiedades perdidas, que recupere su cualidad y su calidad" Pardo José Luis (2006) *Nunca fue tan hermosa la basura* en *Distorsiones Urbanas*. Madrid.

formación en lugares muy diversos dentro de EE UU. En la década de 1950 empezó a realizar sus combine-paintings, piezas de difícil adscripción en las que combinó el lienzo con el ensamblaje de objetos dispares, en muchos casos de desecho: animales disecados, sillas, botellas, ruedas de coches, ventiladores, receptores de radios, etc. A partir de 1963, recurre como Berni a la serigrafía, y funda la *EAT Experimentos en Arte y Tecnología*. Enmarcado en tendencias tan dispares como el expresionismo abstracto o el pop art, él mismo se ha autocalificado a menudo como neodadaísta.

Es bajo esta premisa que trabajamos de modo interdisciplinario con los jóvenes pertenecientes al Programa, la toma de decisiones frente al material de desecho, descarte y residuo. El reciclado y la resignificación de lo que no sirve para pasar a ser algo nuevo, para conseguir una nueva identidad. Historias mínimas que nacen a partir de la exploración y selección de materiales de descarte, maderas, telas, cartones, envases, tapas, clavos, alambres, corchos, esponjas, latas, tuercas, tornillos; lo que ha sido clasificado como *basura*. Y mediante un proceso de reinterpretación, de resignificación, la posibilidad de otorgar un nuevo sentido, una nueva función. Clase a clase, se construyen propuestas personales. Personajes y objetos modelados que habitan diferentes escenarios en los que se representan historias de vidas previas, vivencias cotidianas, situaciones paralelas al encierro; unidos a tímidos proyectos de futuro. Esta producción se evalúa y funciona para la jurisprudencia como testimonio, *es el derecho a la imagen como palabra en los procesos judiciales*.

“VILLA”: “De chiquito iba a la escuela y de grande se recibió de Maestro de Instituto y ahora de grande trabaja en el Pellegrini y cada dos por tres se falsea con los pibes... y Colorín Colorado, terminamos todos sancionados.” (Nico)

“TAKASHI”: Es de Japón, tiene 40 ó 42 años. Tiene un campo de arroz. Pasa hambre pero la pilotea. Papá no tiene porque lo perdió en la guerra con los yanquis. Vivía con su familia: mujer y dos hijos, que lo ayudaban en el campo. Eran dos varones, de 17 y 15 años. Su proyecto era que a sus hijos les vaya bien, que tengan un buen futuro.” (Abel)

BUDA": El Buda que se fugó, este Buda tiene patas ¿con qué se fugó si no? Le diría que se cuida en la calle, porque la calle está jodida. Está esperando el colectivo para fugarse. En la calle le dieron un par de puñaladas. Se cura todo con cinta, fue a la casa de la tía que era doctora. Después se fue a lo de su hermana. Eran 3 hermanos. Vivió 3 años felices y murió de rabia porque lo mordió una rata. El Buda al bolso." (Maxi, Omar, Maxi, Ivana)

Conclusiones

En la Argentina de hoy la infancia pobre vive entre márgenes y está en peligro. Ante este escenario ¿que posibilidades podemos ofrecer? ¿Cuáles son las políticas públicas continuas que se implementan?

¿Cuál es el apoyo del estado y de las instituciones para el proceso de humanización y construcción de ciudadanos que se necesitan en esta Argentina?; y además, ¿es lícito suponer que el lenguaje - verbal es la más adecuada modalidad de expresión y comunicación?

Las obras resultan en sí mismas una narración, un ciclo de abstracción y síntesis. Un acto del pensamiento, la presencia de una voz. El arte así entendido no es solo discursos; es un motor importante para transformar y generar otros mundos, es el aprendizaje de técnicas y la posibilidad de salidas laborales que los incluya en el circuito comercial para ser mejores ciudadanos.

Intentamos intervenir de manera estratégica en el campo de la docencia e investigación tradicional con el objetivo de destituir la cristalización metodológica y científica en la que muchas veces se encuentra. Es preciso que a lo largo de los encuentros se construyan territorios interdisciplinarios e interinstitucionales solidarios; pues *frágiles nos volvemos los docentes, frágiles los jóvenes, y frágil el estado cuando no acompaña.*

Bibliografía citada y de referencia

Bauman Zigmunt (2005) *"Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias"*. Ed. Paidós. Buenos Aires.

Gardner, Howard (1987) En *La teoría de las inteligencias múltiples*. Fondo de Cultura Económica . México

Goodman Nelson (2005) *"Maneras de Hacer Mundos"* Ed. Visión. Madrid.

Melillo, A., Suárez, E. Y Rodríguez, D. (2004) *Resiliencia y Subjetividad. Los ciclos de la vida*, Colección Tramas Sociales, Editorial Paidós, Buenos Aires.

Pardo José Luis (2006) *Nunca fue tan hermosa la basura*. Ed. Distorsiones Urbanas. Madrid.

Winnicott D.W. (1971) *Realidad y Juego*. Gedisa editorial