

Los barrios se llenan de artistas

Por Mónica Caballero, Gabriela Butler Tau y Marcos Tabarozzi

MÓNICA CABALLERO: Licenciada y Profesora en Filosofía, especializada en Estética. Titular de las cátedras “Teoría de la Práctica Artística / Estética I” de la Facultad de Bellas Artes (UNLP) y “Estética” de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA). Profesora de Post Grado en UNLP, UNR Y UNT. Docente Investigador, ha dirigido, co-dirigido y dirige proyectos de investigación acreditados, becarios y tesis. Evaluadora externa de la CONEAU. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Es directora del proyecto “Artistas en los barrios. Gestores culturales” (PNVU – SPU – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología),

GABRIELA BUTLER TAU: Profesora en Artes Plásticas, con orientación en Escenografía y Profesora en Artes Plásticas, con orientación en Dibujo (Facultad de Bellas Artes-UNLP). Es Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra “Teoría de la Práctica Artística/ Estética I” y compiladora del libro “Artistas en los barrios” (EDULP, 2007). Es coordinadora del proyecto “Artistas en los barrios. Gestores culturales” (PNVU – SPU – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología).

MARCOS TABARROZZI: Licenciado y Profesor en Comunicación Audiovisual (FBA - UNLP). Es Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra “Teoría de la Práctica Artística/Estética I”. Desde 2006 posee una beca de perfeccionamiento de la Universidad Nacional de La Plata, con un proyecto sobre las relaciones entre estilo autoral e identidad cultural en el cine argentino. Es coordinador del proyecto “Artistas en los barrios. Gestores culturales” (PNVU – SPU – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología).

El proyecto "Artistas en los barrios"¹, coordinado por la Lic. Mónica Caballero, se inicia a partir de una propuesta que, desde el año 2000, la cátedra de Teoría de la Práctica Artística/Estética I (FBA de la UNLP) implementa como Trabajo Final de la materia.

La construcción colectiva de saberes y habilidades productivas de los alumnos (de tres carreras y doce orientaciones en arte) y la comunidad ya estaba presente como premisa en la evaluación anual de la materia y fue un punto de partida para un desarrollo más extenso. Mediante el proyecto "Artistas en los barrios" se articula esta experiencia de los trabajos finales en el campo con la implementación y desarrollo de talleres productivos en artes visuales, musicales y/o audiovisuales en diversas instituciones barriales.²

En el transcurso del ciclo lectivo 2006, 85 pasantes trabajaron en las más diversas instituciones comunitarias. La interacción entre alumnos universitarios y organizaciones sociales dio como resultado actividades relevantes tanto para el intercambio y la formación mutua, como para la producción simbólica orientada en términos de identidad comunitaria: ciclos de cine, videos institucionales, realización de escudos o murales, ensambles musicales, historias de vida, etcétera.

Los grupos destinatarios están, en general, nucleados en instituciones tales como jardines infantiles, escuelas, institutos de educación especial, centros culturales, clubes, comedores, centros de fomento, hogares e institutos de menores, centros de jubilados, centros para discapacitados, parroquias, hogares de ancianos y varias ONG, entre otros.

Se trabaja con hombres y mujeres de 4 a 90 años sobre 5 aspectos: identificación de las necesidades institucionales y pautas culturales locales; realización de un taller; producción de un bien material o simbólico para la institución; registro de la experiencia; puesta en común con las instituciones y jornada de cierre.

Características del Proyecto

Participantes

Para el período 2007-2008 se firmó un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Provincial para trabajar con internos en

¹ Proyecto acreditado en el Programa de Voluntariado Universitario 2006-2007, con continuidad en el bienio 2007-2008.

² Instituciones de distinta índole como: comedores, escuelas, sociedades de fomento, centros sociales y/o deportivos, etcétera.

distintas cárceles de la Provincia. Además, se planificó trabajar con cuatro tipos de grupos institucionales:

I. Pacientes internos y ambulatorios de Hospital: Hospital Zonal GA "Horacio Cestino" de Ensenada.

II. Niños que asisten regularmente a comedores "Los Pirulines" de Gorina, al Centro de Formación Social y Deportivo "La Esperanza" de Tolosa y Centro educativo "Verde Esperanza" del barrio Jardín de La Plata.

III. Alumnos y docentes de escuelas públicas: ESB N° 3; N° 43; N° 58 y N° 65 de La Plata; ESB N° 48 de City Bell; EPB N° 30 de Tolosa.

IV. Socios y asistentes a centros culturales y asociaciones civiles: Centro Cultural "La Colorada" de La Plata, Asociación Civil "La Roca Eterna" de Tolosa.

Necesidades sociales atendidas

a. Analfabetismo. Enormes sectores de nuestra sociedad que se hallan bajo la línea de pobreza soportan, además, dos clases de analfabetismo: el funcional y el de lectura y representación de los lenguajes artísticos comunicacionales. Revertir esta situación significa colaborar con una educación que brinde herramientas que posibiliten una interpretación del mundo y un desarrollo crítico interpretativo de la realidad. Entendemos que la educación artística permite una forma de conocimiento integral y la apropiación de un lenguaje metafórico para una mejor y más compleja comprensión de la realidad.

b. Construcción de la identidad. Una de las posibilidades de la comunicación artística es establecer tanto imágenes de la subjetividad, como de lo colectivo. En medio de situaciones institucionales y sociales en las que ambas ideas se hallan en crisis, la posibilidad de representar visiones de la identidad propia y la colectiva aparece como respuesta a necesidades y conflictos institucionales planteados por los miembros de las comunidades.

c. Inserción laboral. Finalmente, las prácticas y técnicas desarrolladas en los talleres instalan y fortalecen saberes vinculados a modos de hacer. Son así núcleos potenciales de inserción laboral, tanto por las acciones explícitas (aprendizaje de técnicas concretas: cerámica, audiovisual, musical, etc.), como por los contenidos implícitos: entender y asimilar una dinámica de trabajo homologable a cualquier práctica productiva. Este último aspecto se revela como decisivo en el contexto de una sociedad que ha perdido, en los últimos 30 años, valores vinculados con la cultura del trabajo.

Producciones y fenómeno artístico

A partir del camino recorrido, el equipo está elaborando un libro y diferentes audiovisuales que compendian las experiencias y reflexiones del proyecto. Estos materiales están pensados para todos aquellos que se interesen por el arte, el trabajo comunitario y solidario, por la problemática de intervención en la comunidad de las que somos parte. Sus destinatarios directos son los gestores culturales, artistas, docentes de todos los niveles y los estudiantes

Montaje realizado para la portada del libro "Artistas en los Barrios".

que cursan alguna de las carreras en la FBA, que se formaron en ella o que estudiarán en el futuro. También, como modo de multiplicar y reproducir ideas y experiencias.

Un aspecto ideológico y metodológico que se expresa en estos materiales es el referido a la concepción de arte. En cada trabajo, tanto los voluntarios como las comunidades participantes han construido una praxis del fenómeno artístico, asumiendo al artista como parte integrante del universo actual, un actor social más, desmitificando esta separación entre arte y vida cotidiana, entre mercado del arte, arte de elite y arte popular; comprendiendo la producción artística como modalidad fundamentalmente comunicacional.

Así, una de las expectativas de logro de la cursada, referida a que el alumno de arte pueda elaborar un discurso estético propio, fue ampliamente superada. Con la publicación del libro, vemos que la mayoría de los participantes no solamente lo logró, sino que pudo construir todo un proyecto y realizarlo desde su propio discurso.

Logros

La estructura planteada por el Proyecto, que hace foco en la construcción y acción conjunta tanto para el aprendizaje, como para la realización de actividades, posibilita que los actores involucrados funcionen como agentes multiplicadores de la experiencia y gestores de nuevas iniciativas no previstas. La difusión planteada en términos de producción gráfica y audiovisual (libro, revista, mediodrama en video) se plantea también en función de la replicabilidad en ámbitos que excedan el circuito original.

En definitiva, proponer actividades conjuntas a partir de necesidades comunitarias concretas y, a través de un proceso flexible, abierto y participativo, no lleva sólo a la producción final de objetos en el taller. Implica un diálogo sobre los saberes técnico-expresivos de alumnos y comunidad, la socialización de visiones de la imagen y la comunicación y la construcción de puentes simbólicos que permitan el desarrollo de las identidades subjetivas y colectivas en el marco de iniciativas integradoras.

En esta dirección se orienta nuevamente la experiencia del Proyecto durante el bienio 2007-2008. X