

5.10. COLOMBIA TAMBIEN ES “TRACCION A SANGRE”; SOCIEDAD DEL ESPECTACULO

Carmen Cecilia Álvarez Mazo

Facultad de Bellas Artes (FBA). Universidad Nacional de la Plata (UNLP)

Resumen

Tracción a sangre Envigado/Colombia- Abril 2017 es una experiencia de mural participativo. La intervención social que expongo en este texto da cuenta de esa posibilidad individual que se presenta dentro del aula y se ve replicada en la sociedad, es una reflexión que surge a partir de la realización de esta producción artística,

Es la ostentación de la visión de un territorio hecha imagen, devela la realidad del contexto e interpela a los habitantes de la institución en la que fue realizada y a los espectadores que habitan su entorno. Como lo plantea la propuesta de investigación AMERICA TRACCION A SANGRE 2016 (Red de Integración Académica de las Artes RIA-UDUAL, Unicach, Chiapas, Mexico-2015), *“son los poetas los que siempre se anticipan en los pronósticos y evaluaciones de los procesos mundiales”*.

Este texto pretende ser un informe de la experiencia del mural “tracción a sangre. Envigado/Colombia 2017 y una reflexión del encuentro de la propia identidad a través de una experiencia de arte participativo.

Palabras clave

Mural participativo, Sujeto, Sociedad, Intervención, Educación.

Colombia También es “Sociedad del Espectáculo”

Digo Colombia “también es” porque en esta afirmación se podría adscribir a toda América Latina, ya que en el fenómeno de “sociedad del espectáculo Debord plantea que “no es la ostentación de las imágenes la que oculta la realidad, es la existencia de la actividad social y de la riqueza social como realidad separada” (Debord, 1967, p.9). En esta experiencia se ponen en juego las tensiones entre la imagen y la realidad a través de la acción de la práctica mural participativo. Desarrollo este análisis a partir de la gestión artística profesional y encuentro a

través del muralismo y del proyecto “TRACCION A SANGRE” una herramienta de acción dentro del aula, de integración, acción y educación.

Según la definición de Porto y Gardey (2016), Tracción es un término que apunta al “acto y la consecuencia de tirar de una cosa con el objetivo de desplazarla o de conseguir que se mueva” y el concepto de “tracción a sangre” da cuenta de que la fuerza ejercida es realizada por un ser viviente, pese a que este hecho sea considerado cruel en animales, esta expresión esabordada en esta reflexión para los seres humanos, lo cual debería alertar al lector a pesar de su realidad.

Tracción a sangre habla de aquellos trabajos que implican fuerza física, del sudor que implican determinados esfuerzos en una sociedad donde el estado no siempre está dispuesto a colaborar.

Esta problemática se está naturalizando y se ha vuelto panorama no solo en Colombia sino en América latina, las desigualdades humanas son pan de cada día en el entorno urbano y vivimos prisioneros, atascados en la caverna platónica, “la caverna es el lugar en donde las imágenes son tomadas por realidades, la ignorancia por un saber y la pobreza por una riqueza” (Rancière, 2013, p, 48).

Al entrar en esta alerta, es determinante pensarse como ser social perteneciente a una realidad y a un contexto. Por eso me remito a mi territorio y se abre un panorama de incertidumbres por la situación que pasa Colombia (no sin mencionar que según el devenir de la historia podría pensarse que estamos mejor que quince años atrás).

El tiempo y la historia desenredan cuestiones y así como la modernidad puso en crisis los grandes relatos así mismo van cayendo las consecuencias de las situaciones políticas y económicas que atraviesan el país, y los temas que pierden su tabú interpelan el habitante y cuestionan su convivencia.

Hablar de sociedad del espectáculo en los términos de Debord nos lleva a pensar no solo en los culpables, sino en el papel que ejerzo dentro de este circuito; ¿el culpables es el rico, el empresario, el capitalista, o el culpable es el marginado que espera del estado una solución? –o ¿Es el estado que no propicia igualdad? ¿Cuál es entonces el papel dinamizador entre todas estas tensiones?, como habitante ¿qué responsabilidad tengo de asumir una posición ideológica?

Cuando se vive en el país del “sagrado corazón de Jesús” (consagración que se hace anualmente desde 1902 por las autoridades católicas de Colombia), todo es posible. Desde adentro hacemos parte de una sociedad pujante, berraca¹, luchadora, con una visión neoliberal que ha hecho del colombiano un ser por naturaleza optimista, visionario y esperanzado, esta imagen es solo eso, una apariencia que se aleja de la realidad, por ello no es menor reflexionar y

¹ Berraco: Persona destacada, sobresaliente, talentosa o práctica, valiente.

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

mantenerse atento a lo que pasa realmente con las sombras proyectadas en la caverna, comprender la realidad inmediata y accionar desde su posibilidad. Como en toda sociedad del espectáculo la ignorancia se convierte en un saber disfrazado, mediatizado que manipula y confunde (y no con saber me refiero a verdad, porque como ya mencione creo en el tiempo como el único que devela los hechos). La pobreza es entonces una riqueza y es así, agradecidos con el universo como pasamos la vida, sin estar vigilantes, negando el conflicto.

Despertar dentro de la caverna no requiere de salir necesariamente, puesto que salir implicaría también engeguercer por la luz de la verdad. Despertar apunta más bien a hacer de ese espacio un lugar de demanda de intervención social, es encontrar esa elocuencia entre las posibilidades individuales, ¿por qué ser uno dentro de un campo corporativo y otro en la vida cotidiana? ¿Cómo encontrar la manera lógica de ser, pensar, y actuar? Pero pensar en transformación desde una individualidad es tan heroico como irónico, por eso planteo que es preferible aferrarse a un término como el de “intervención”.

Un presidente actúa bien o mal ante su país y es juzgado por miles de personas y a la vez por ninguna de la misma manera un docente le cae bien o mal a una clase de 500 estudiantes y eso puede influir o no en su vida académica. Cabe anotar que como estudiante o como ciudadano puedo actuar o no dentro del contexto, pero eso es solo una decisión. De esta manera entro en el terreno político e ideológico, ser parte de la intervención social implica como plantea Carballada:

Valorizar el microespacio como espacio posible de conciencia y pertenencia, mediante propuestas simples, pero firmes, que tengan en cuenta el valor histórico. Significar el hoy para el mañana, pero a partir de un ayer reconocido. Incorporar el principio de la creatividad y del juego en tanto aprendizaje y potenciación de amalgama de saberes (Carballada, 2012, p.15).

Es así como entro en la descripción de esta experiencia y la relaciono con el eje de “prácticas de producción artística en el ámbito de talleres académicos”. La intervención social que expongo en este texto da cuenta de esa posibilidad individual que se presenta dentro del aula y se ve replicada en la sociedad. Una reflexión que surge a partir de la realización de este mural dentro de una experiencia colectiva en un contexto áulico.

Acciones que Recrean

Propuestas

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Fotografía del Mural Tracción a sangre Envigado/Colombia- Abril 2017. Colección personal.

Asumir la responsabilidad desde territorio (Envigado/Colombia) me lleva a aceptar la propuesta planteada en uno de los acuerdos de la conformación de la Red de Integración Académica de las Artes RIA-UDUAL (Unicach, Chiapas, Mexico-2015), *el de procurar la construcción de espacios comunes de aprendizaje con valor curricular, viables de integrarse a las ofertas actuales de las unidades académicas, como parte de los procesos que coadyuvan a la construcción de un espacio común de educación superior de América Latina y el Caribe.*

La actividad es pensada desde la Facultad de Bellas Artes de La Plata por la licenciada María Cristina Terzaghi, titular de la carrera de Muralismo y arte Público Monumental, y es realizada en Abril de 2017 con el apoyo de la Corporación GozArte la Vida y La escuela superior tecnológica de artes Débora Arango.

El resultado del proyecto alcanza la meta de producción artística, el mural “Tracción a sangre Envigado/Colombia”, *explora el trabajo colaborativo e interdisciplinar, ejecutado desde una visión integradora que incluye la participación de alumnos, académicos y artistas visuales, da cuenta de la posibilidad de proponer acciones que recrean propuestas y vínculos, no solo con la sociedad sino con la producción artística.*

La metodología que se utiliza, es la propuesta por la cátedra de Muralismo y Arte Público Monumental de la UNLP, *Investigación acción participativa (Chevalier and Buckles, 2013, ch.1) desde una mirada sociológica donde la cultura se construye con el otro.*

Para lograr llevar a cabo esta propuesta, La escuela superior tecnológica de artes Débora Arango me pone en contacto con el docente John Mario Montoya y los estudiantes del nivel 3

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

de prácticas visuales, ambos aceptamos el reto de llevar adelante la propuesta de “tracción
sonora” como práctica que se inserta en el aula y permite la investigación de campo mural

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

Facultad de
Bellas Artes

SECRETARÍA DE
Arte y Cultura

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

En este proceso además de tener en cuenta las indicaciones ya establecidas por la consigna (Ver anexo A), busca apropiarse de la obra desde lo técnico y lo conceptual, para lograr una retórica de la imagen según las posibilidades técnicas del contexto físico.

Integración, acción y educación fueron los lineamientos que procuramos seguir en esta experiencia.

El trabajo colectivo es una herramienta útil, pero compleja en la práctica, llegar a acuerdos, aceptar y escuchar la opinión del otro, entender los ritmos de trabajo y los intereses de los demás es un proceso que requiere paciencia y tolerancia. En el proyecto mural el artista debe despojarse de egos, respetar al otro y valorar su trabajo, estas cualidades se desarrollan a partir de la integración, delegando roles y tareas según las habilidades del grupo. En este caso en particular, me encuentro con un grupo diverso de 16 participantes, que se fueron integrando a medida que se despertaban sus intereses y comprensión por la obra, el proyecto se da enmarcado en la asignatura “Obra visual pintura” toma una unidad de aprendizaje de 5 sesiones de cuatro horas, para un resultado de 20 horas; tiempo distribuido para la introducción al tema (1), la ejecución de material (2), la preparación de la pared (3) y la instalación del mural (4 y 5).

La acción se llevó a cabo en la medida de los recursos que tuvimos, además de los saberes experienciales que permitieron la resolución de problemas. Para el tema de documentación se usaron dos cámaras con las cuales se hizo la ejecución del registro del material a utilizar y la documentación del proceso de la experiencia; dentro de la acción también se pensó la gestión del espacio pared para el cual la ESTADA² asignó parte de su fachada posterior, de igual manera proveyó material como la pintura, el pegamento, los rodillos y brochas.

(Fotografía colección personal. Proyección de imágenes para ser pintadas)

² ESTADA ; Escuela superior tecnológica de artes Débora Arango.

CIEPAAL

1º CONGRESO
DE ENSEÑA
DE LAS ARTES

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

A pesar de que la propuesta proponía plotters e impresiones, la institución no estaba preparada a una asignación de presupuesto por lo que definimos trabajar con el existente a fin de lograr el cometido, es ahí donde se definió trabajar con el papel periódico que además nos generó una carga simbólica a la obra.

(Preparación del papel periódico /gran formato/ Fotografía colección personal)

La educación, consiste en cargar de sentido lo que se hace, no solo técnicamente sino conceptualmente. La educación en artes va más allá de la percepción o logro de una imagen, tiene que ver también con una responsabilidad para con el espectador, es por esto que se hace aún más sensible el trabajo en la calle, donde la imagen interpela una comunidad que convive en el entorno.

Si bien ya se tenía clara la temática y conceptos a trabajar como: desocupación, exclusión, distribución de la riqueza, marginación, precarización laboral, trabajo infantil etc., estaban dados desde la consigna; el relato que se elaboró para la realización del mural se dio a partir de la perspectiva, poliangularidad, jerarquía de planos de las imágenes que representaban a los personajes y las diferentes formas de tracción a sangre, las acciones dialogan entre sí, puesto que los personajes fueron hallados en el trabajo de campo que surgió del recorrido por el municipio de Envigado, esta actividad permitió relevar aproximadamente 13 personajes de los cuales se escogieron 6; los vendedores ambulantes, el recolector de cartón y el lustrador de zapatos, son los protagonistas de esta representación.

Los hilos conectores que usamos para unir estos los personajes, fueron tramas hechas con esténcil, la selección de patrones fueron iconos del tejido Emberá,³ labor hecha a mano que es reconocible y tradicional en el territorio Colombiano. Por otro lado se eligió el monograma de la paloma, ya que es el animal representante de “la paz” y que hace referencia explícita del contexto político por el que atraviesa el país.

Monograma elegido para esténcil
Fotografía colección personal

³ Grupo indígena Emberá: son un pueblo amerindio que habita en el territorio de Colombia

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

(Fotografías de colección privada. Tramas provenientes del tejido Emberá)

De esta forma se dio el análisis de este tema dentro del aula, a partir de una investigación, acción participativa, se hizo un análisis en conjunto, que aborda un aspecto de la realidad social. Si bien en este caso nos enfocamos en el tema del proceso mural dentro del aula, esta experiencia nos llevó fuera de la institución y fue en la calle donde se cumplieron análisis como el que plantea Carballada.

El espacio institucional también implica una superposición de mundos y de lógicas que dan cuenta de una enorme diversidad de marcos comprensivos y explicativos. Todo esto se

inscribe de alguna manera tanto en los sujetos sobre los que se interviene socialmente como en la historia colectiva. Surge, de esta manera, la importancia de una mirada retrospectiva que debe hacer dialogar contextualizada mente, no sólo los aspectos actuales de lo que se escucha y observa, sino también sus atravesamientos histórico sociales (Carballada.2010, p.13)

Para concluir digo que al replantearse un rol social en contexto territorial, se procura la construcción a partir de una intervención individual, en este caso se da una gestión profesional a la que se le puede sacar provecho, es decir como artista o como docente.

Como profesionales de la producción artística es deber el compromiso ético, y más aun dentro del aula donde somos seres políticos que intervienen en la sociedad, es por esto que al reconocerse dentro de una cultura, y sentirse parte de un “sociedad espectacularizada” o no,

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

es menester actuar desde la construcción, determinar la forma de hacer desde la singularidad, replazando un pensamiento ilustrado, por una forma propia y diferente de pensar.

En este proyecto el aprendizaje tiene lugar no solo en cuestiones cognitivas que vinculan el pensar, sino también en aquellas que intervienen con el sentir y el hacer; la importancia de las relaciones que se dan entre las personas y los objetos, dan cuenta de la dimensión relacional de la existencia, así mismo la experiencia de un hacer colectivo permite encontrar el valor del arte contemporáneo y además reconocerse parte del conjunto hallando la propia identidad.

Para ver esta experiencia online ver la búsqueda de You Tube con el nombre de: Tracción a Sangre -Envigado/Colombia o el link <<https://www.youtube.com/watch?v=tRsoCCV14gM>>

Bibliografía

Carballeda, A. (2010). “La intervención en lo social como dispositivo. Una mirada desde los escenarios actuales” Revista *TRABAJO SOCIAL UNAM*. VI Época, Número 1, diciembre 2010, Ciudad de México.

Carballeda, Alfredo J. (2012). *La intervención en lo social/ exclusión e intervención en los nuevos escenarios sociales*. 1° ed. 4° reimp. Buenos Aires: Paidós.

Porto-Gardey. Publicado: 2015. Actualizado: 2016. Definicion.de: Definición de tracción (<http://definicion.de/traccion/>)

Investigación “AMERICA Tracción a sangre” diciembre 2016, LAS DEUDAS DE LATINOAMERICA. Unicach, Chiapas, México

Chevalier, Jacques M.; Buckles, Daniel (s/f) *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry*

Debord. G. (1996). *La Société du spectacle*. Paris: Gallimard.

Fals Borda, O. (2008). “Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación- Acción Participativa)”. Revista *Peripicias* n°110.

Ranciere J. (2013),. *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.

Watch You Tube Tracción a Sangre -Envigado/Colombia
<https://www.youtube.com/watch?v=tRsoCCV14gM>

Anexo A

América Tracción a sangre

I.-Propuesta general

La propuesta es generar una producción mural en cada facultad de artes que participe en este proyecto con la finalidad de hacer una actividad conjunta que comience a vincularnos en el hacer de una producción colectiva, pública y efímera. Cada facultad definirá los mecanismos para integrar su equipo de trabajo, así como el enlace responsable del contacto directo con la red.

Equipo de trabajo

Se recomienda integrar un equipo que contemple un responsable del contacto directo con la red y que pueda coordinar las actividades de colaboradores y participantes en dos áreas de acción:

Producción y documentación. Encargada de organizar la propuesta, documentarla y ejecutarla.

Extensión y vinculación. Encargada de gestionar el espacio, los insumos y la socialización del desarrollo del proyecto.

II.-El tema

Latinoamérica es sinónimo de tracción a sangre. En su historia social sigue manteniendo grandes grupos de cuyo esfuerzo se concluye que en realidad padecieron y padecen extracción de sangre. El esfuerzo de su trabajo informal, de sus migraciones internas, de su hacinamiento insalubre en las grandes ciudades, es con tracción a sangre.

III.- Composición preliminar

a) La fase inicial consiste en producir imágenes fotográficas a partir de la tracción a sangre como síntesis de:

- desocupación, exclusión, distribución de la riqueza, marginación, precarización laboral, trabajo infantil

El cuerpo humano como sinónimo de:

- transporte, traslado, esfuerzo, abuso, explotación, maltrato humano o animal

b) En la segunda fase Cada Facultad participará trabajando con imágenes blancas y negras en alto contraste referidas al tema con una resolución mínima de 300 dpi que serán utilizadas para la producción del mural.

III.-Realización:

A partir de la suma total de las imágenes recopiladas se realizará una composición mural que contenga una narrativa o relato afín a la temática.

1) Técnica:

Ploteado de imágenes blanco y negro en papel sobre muro pintado de rojo, pegado con engrudo, cola vinílica etc.

2) Recursos plásticos:

Para la construcción del relato visual las fotografías se pueden repetir, fragmentar, cortar, rasgar, doblar, modificar escala, etc. Con la condicionante de que se realice sobre un fondo rojo. Queda a criterio del grupo realizador el empleo de algún acento visual, como texto, color, bordes blancos etc siempre que predomine foto blanco y negro y fondo rojo

Nota: se sugiere que cada mural incorpore un monograma a modo de firma que incorpore un elemento identitario del lugar donde se realice, que puede ser un animal, una planta u objeto.

3) Soporte:

Sugerencias un muro de mínimo 3 metros de alto por lo que se pueda de largo

4) Fotos (sugerencias)

Su tamaño (medido en píxeles alto por ancho) debería ser el mayor que sea posible (por ejemplo 4000 x 6000 píxeles), a fin de permitir el mayor grado de ampliación de la imagen.

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Otra manera de expresarlo sería la imagen de mayor captura o mega píxeles que la cámara admita.

Los archivos digitales se entregarán en una resolución de 300 dpi.

Respecto a la impresión.

Las impresiones se realizarán con un plotter de impresión, cuya resolución puede ajustarse entre 72dpi y 300dpi, dependiendo del compromiso entre calidad y tamaño de impresión que se requiera.

El papel que utilizamos: plotter ilustración mate 110 gramos semipleno.

Dentro de estas características cada cual se adaptará a sus posibilidades.