

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

Proyecto *La paz intervenida*: Arte público colaborativo y Universidad.

Dr. Pedro Ortuño
Universidad de Murcia
pedrort@um.es

I. Introducción

Los planteamientos que se presentan a continuación son complejos de entender desde el ámbito universitario, ya que habitualmente no existen dinámicas de trabajo con este carácter y tanto para el profesor como para el alumnado requiere de un esfuerzo adicional y de un compromiso. Cuando comienzo una intervención artística en un espacio público que llevarán a cabo mis alumnos de la facultad de bellas artes en el ámbito de la asignatura "Intervenciones artísticas en el espacio urbano y natural", generalmente trato de plantear una propuesta de trabajo colaborativa. Pienso que este concepto no debe de entenderse como prácticas de carácter participativo o colectivo. El término colaborativo se diferencia de los anteriores en pequeños matices, ya que implica una actitud más activa que la de participar en algo ya organizado. No se trata de realizar un proyecto porque sí, sino más bien de la acción de implicar a diferentes grupos de personas y/o colectivos tratando de crear procesos de coproducción en los que se comparten ideas, metodologías, formas de pensar más próximas o más distantes.

Es importante pensar en las siguientes cuestiones:

- ¿Qué entendemos por prácticas colaborativas?
- ¿Es posible un arte público de carácter colaborativo?
- ¿A partir de qué estrategias metodológicas, tiempo, espacio, recursos... se diseñan prácticas artísticas colaborativas, con el alumnado en el marco de la Universidad?

2. Supuestos teóricos sobre lo colaborativo en el marco de la universidad

Desde mi experiencia personal observo que en el marco de la universidad, a la hora de abordar este concepto colaborativo, la mayoría de los alumnos tienen dificultades para entenderlo, por otra parte lógico, porque prácticamente la totalidad de las asignaturas que se imparten en la carrera fomentan dinámicas y metodologías no cooperativas. Por el contrario se fomenta el trabajo individualista y competitivo enfocado a obtener unas calificaciones que redundarán en el expediente académico de cada alumno. No se piensa en colectividad, ni se plantean temáticas comunes que se puedan resolver a nivel grupal. Una de las primeros problemas que exponen los alumnos y que más les preocupa es cómo se les va a calificar. En este

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

sentido intento consensuar con ellos una nota global que posteriormente podrán ponderar con algún trabajo extra. Una vez que hemos llegado a este acuerdo procuro que la temática de la nota pase a segundo plano y que se concentren en lo que realmente es importante, es decir la planificación y diseño del proyecto y sus desarrollos.

En este sentido lo fundamental es el proceso, o en palabras de Rosenberg, poner el énfasis en lo creativo que implementa procesos psicológicos, mentales y cognitivos que suceden en ese tiempo de búsqueda de información, de ponerse en contacto con lo real y de ir dando forma al proyecto. En definitiva, los procesos colaborativos tratan de hacer surgir otras formas de expresión artística, más centradas en el acto creativo que une el arte con la vida.

Normalmente planifico las primeras clases alrededor de un corpus teórico, donde analizamos diversos textos y proyectos artísticos, relacionados con el arte público (Graham, Armajani, Serra, Jaar, Matta-Clark, Haacke, Spero, Wodiczko, Muntadas, Kruger, Abad, Maderuelo, Prada...). Entiendo este, en su concepto más amplio, es decir, no se centra únicamente en intervenciones escultóricas en el espacio físico, sino que va más allá, al ámbito de los media, Internet, realidad aumentada, nuevos dispositivos móviles equipados con GPS, intervenciones locativas, etc. Un segundo momento dentro de este corpus teórico, son las clases dedicadas a profundizar y asimilar el concepto colaborativo. Para ello, hago una retrospectiva histórica de esta metodología, dentro del mundo del arte y a modo de ejemplo muestro trabajos que considero relevantes en este contexto.

La asignatura es teórico práctica, por lo tanto, al mismo tiempo que vamos analizando ese corpus teórico, pensamos en posibles actuaciones centradas en la ciudad de Murcia. Considero que es más interesante que las propuestas prácticas que han de desarrollar los alumnos se realicen en contextos reales, que los alumnos pierdan el miedo a relacionarse con la gente, a preguntarles sobre sus problemáticas, sus inquietudes, sus intereses... Esta experiencia es tan enriquecedora para ellos que prefieren una vez que finalice el trabajo hacer la presentación de sus investigaciones en los contextos donde se ha desarrollado. Este culmen del trabajo de esta manera, supone un incentivo y una retroalimentación de positividad, tanto para el alumno como para la gente del barrio.

La parte más práctica de la asignatura consiste en la realización de un proyecto centrado en un barrio de la ciudad de Murcia. Los criterios que propongo a la hora de que mis alumnos seleccionen el espacio donde quieren trabajar son: que sea un lugar de contrastes, que pueda tener una carga importante a nivel arquitectónico, un lugar de memoria histórica o con alguna problemática social o reivindicativa importante en lo que es el contexto de la ciudad. Como profesor, hago un primer barrido de las motivaciones de los alumnos y a partir de ahí, entre todos, eligen el tipo de barrio dentro de la ciudad, que es más acorde con sus intereses.

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

3. Lo colaborativo en el contexto práctico: el barrio

La forma de abordar el barrio se hace de una manera conjunta: caminamos por el lugar con una intención creadora, interactuamos con sus habitantes, visitamos los lugares de mayor interés, como asociaciones vecinales, ONGs que trabajan en pro del barrio, zonas marginadas, colegios etc. Durante estas salidas he procurado dar cita a profesionales que trabajan en el barrio, algunos de ellos gestionan problemáticas del día a día, otros coordinan la labor de algunas de las instituciones con presencia en la zona, en alguna ocasión he invitado a algún arquitecto o urbanista que participó en el diseño del propio barrio, hemos visitado el archivo histórico de la ciudad para encontrar información acerca de la memoria del mismo, asociaciones de mujeres ...

Y a partir de aquí, son los alumnos los que van a ir definiendo un poco las líneas de su intervención, que expondrán en clase, para ir configurando un proyecto en el que todos se puedan sentir identificados y encontrar un lugar de investigación acorde con sus intereses. Con las contribuciones de cada uno, en definitiva, tratamos de implementar y enriquecer un proyecto creativo sobre el barrio que genere nuevas lecturas del mismo.

La manera de presentar el proyecto, generalmente suele ser *in situ*. Se convoca para ese día a todas las asociaciones y personas que han participado y las modalidades de presentación son diferentes, abarcan desde una exposición, un audiovisual, una acción en el barrio etc.

4. Lo colaborativo en relación con otros proyectos educativos y la producción audiovisual

Uno de los proyectos realizados en clase y que considero más fructíferos, se desarrolló a raíz de una invitación por parte de la dirección del programa educativo *Subtramas* (Plataforma de investigación y coaprendizaje sobre las prácticas de producción audiovisual colaborativas), organizado por el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid en 2012. El motivo de dicha invitación fue el de mostrar nuestra experiencia educativa colaborativa, en el contexto universitario y de las bellas artes. La proyección del trabajo se realizó en el marco de la *zona de investigación abierta de Subtramas*, que tuvo lugar durante los meses de noviembre y diciembre, en el museo y la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Cada viernes se formaba un entorno de debates a partir de la presentación de un conjunto de proyectos y proyecciones realizados por artistas, productores culturales, e investigadores del Centro de Estudios del Museo. Uno de esos viernes estuvimos también nosotros proyectando nuestro audiovisual *La paz intervenida* sobre el barrio murciano de la paz y tratando de responder a las cuestiones que iban surgiendo a lo largo del debate. Podemos decir que lo común de nuestro proyecto junto con otros que tuvieron presencia en esta zona de investigación abierta, era tratar de responder a preguntas relacionadas con el cómo se piensan o se diseñan

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

y se ponen en marcha procesos colaborativos en la producción audiovisual y cuál es el alcance de los mismo a nivel social y político, etc.

Voy a intentar dar respuesta a estos interrogantes exponiendo experiencias artísticas que considero fueron precursoras de estos procesos y cuya influencia marcó las actitudes y formas de hacer de las prácticas colaborativas de hoy en día. Todas ellas surgidas en Estados Unidos a raíz de la comercialización de las primeras cámaras portátiles de vídeo (portapacks) a finales de los años 60.

En 1968 surge en Nueva York el grupo *Conmediation*, cuya vida fue muy breve, pero que representó el punto de partida para la creación de nuevos grupos. Entre sus miembros encontramos a David Cort, Frank Gillette, Ken Marsh y HowieGutsadt que luego formarán parte respectivamente de *Videofreex*, *People's Video Theatre* y *RaindanceCorporation*. El festival de Woodstock, en 1969, representa un importante catalizador y comienzan a proliferar los grupos de lo que Michael Shamberg llamó *Guerrilla Television*.

Videofreex (1969-1978) fue un grupo pionero en trabajar con cámaras de forma colaborativa. Se sintieron muy unidos hasta tal punto que sus integrantes formaron una comuna. Todos trabajaban colaborativamente tanto en la producción como en la posproducción de imágenes y tras un periodo de intensa actividad en Nueva York, se convierten en nómadas, viajan por todas partes en camionetas y empiezan a ser conocidos también con el nombre de *Media Bus*. Actualmente el archivo de *Videofreex*, con más de 1500 piezas, se encuentra depositado en Video Data Bank, que es una distribuidora de vídeo independiente situada en *The School of the Art Institute of Chicago*. Esto puede dar una idea de la importancia de este colectivo y de la gran producción de videos realizados durante una década.

Otros ejemplo a destacar fue *People's Video Theatre*, grupo creado por Elliot Glass, Howie Gutstadt y Ken Marsh. Planteó desde un principio su actividad en relación a comunidades muy determinadas: minorías étnicas y grupos radicales ligados a aquellas (indios, chicanos, *Black Panthers*, *Young Lords*). *People's Video Theatre* escribieron "the people are the information, media processes can reach out their needs". El grupo grabó con *portapacks*, en las calles de Nueva York, con la idea de documentar y crear discusión posteriormente con el público en general, sobre los documentos filmados. Se caracterizó por grabar en 1970 la primera manifestación sobre la Liberación de la Mujer en Nueva York, así como diversas protestas de un grupo de liberación Puerto Riqueño en Manhattan.

La Nueva Izquierda surgió a principios de los sesenta en Estados Unidos como un movimiento estudiantil que luchaba por la reforma de las universidades, por los derechos civiles, por la organización a nivel de comunidades y contra la guerra del Vietnam y el dominio que las grandes compañías ejercían sobre la política de países extranjeros. En este contexto, en 1969 bajo la dirección de Michael Shamberg y Paul Ryan, varios

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

estudiantes de arte de la Universidad de California se agruparon para formar el colectivo *Raindance Corporation*. Paul Ryan era entonces estudiante y asistente de investigación de Marshall McLuhan, que había acuñado el término de "Cybernetic guerrilla warfare", para describir cómo el movimiento de contracultura de finales los años 60 y principios de los 70, debe utilizar tecnología de comunicación para transmitir sus mensajes al público en general. Su importancia radica más en su labor publicista del medio, y en sus funciones a nivel de coordinación e interconexión sectorial, que no en su producción como grupo. Se trataba más de una reunión de individualidades, que no de un grupo homogéneo; algunos de ellos se proyectarían hacia la escena del videoarte (Juan Downey, Frank Guillette, Ira Schneider...), otros darán origen a la creación del grupo TVTV (Michael Shamberg, Megan Williams, Dudley Evenson, etc.)

Estos colectivos fueron los precursores de las prácticas colaborativas en contextos audiovisuales y surgieron a partir de movimientos estudiantiles vinculados a la universidad. Los mismos, crearon estrategias e idearon a partir de la tecnología vídeo, nuevos tipos de praxis con un contenido común, lo colaborativo. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, la universidad era una de las pocas instituciones donde los estudiantes podían experimentar con la tecnología audiovisual. Hoy en día estamos inmersos en lo que Hal Foster ha venido a llamar la revolución digital y el capitalismo por internet y en este sentido, los procesos colaborativos no se gestan, ni se piensan, simplemente se hacen presentes, a través de la multiplicidad de prácticas que guardan relación con el mundo de la imagen y que a veces se venden como un producto más de nuestra sociedad de consumo y en otras ocasiones propician cambios a nivel ideológico y político.

5. Ejemplificación de un proyecto colaborativo llevado a cabo con estudiantes de bellas artes: La paz intervenida

Haciendo referencia al proyecto al que di cita anteriormente, voy a desarrollarlo en este apartado como ejemplo de proyecto colaborativo realizado el marco de la asignatura: *Intervenciones en el espacio urbano y natural* de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. El referido proyecto se centró en el barrio obrero de *La Paz* de Murcia, un barrio construido en los años 50, significado por su marginalidad, su diversidad cultural y su carácter controvertido, al ser un núcleo donde se concentra la venta de drogas en la ciudad. El ayuntamiento de Murcia, junto con un constructor de la localidad, tenía previsto desde hace varios años realizar un plan de remodelación urbana, consistente en la construcción de cinco torres donde reubicar a todos los vecinos, apropiándose del resto del espacio para fines comerciales. Este proyecto de haberse llevado a cabo, hubiera supuesto la destrucción completa del barrio y la pérdida de su identidad.

El proyecto se concibió como una intervención artística en el espacio público urbano, en colaboración con sus habitantes, para reflexionar sobre la complejidad de la ciudad contemporánea en situación de crisis. Mediante una

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

práctica colaborativa con los ciudadanos del barrio de *La Paz* de Murcia, se planteó una intervención con lo social, lo político, lo cultural y lo artístico en un mismo contexto. A través del acercamiento a los modos de vida de los vecinos del lugar, a sus rutinas y a sus costumbres, se descubren las diferentes identidades que conviven dentro de una pluralidad de razas y religiones.

La Paz como barrio, pero sobre todo como concepto abstracto equivalente a equilibrio, sosiego, felicidad, satisfacción, entendimiento, ha supuesto el eje vertebrador de la propuesta. Éste controvertido concepto de *paz intervenida* se ha convertido en el vehículo ideal para establecer paralelismos entre el estado de crisis e inestabilidad de este fragmento específico del tejido urbano de Murcia, y los conflictos globales acaecidos en otros espacios urbanos mundiales, con problemática distinta, pero con estructuras plurales parecidas, como Palestina, Kósovo, la frontera mexicana con Estados Unidos, etc. En todos estos espacios la "paz" depende paradójicamente del continuo control, imposición y vigilancia por parte de terceras partes, de forma que lo que resulta es una paz muy particular que denominamos *paz intervenida*.

Originalmente el barrio de *La Paz* surge a raíz de la urbanización de huertos agrícolas tradicionales en su mayoría destinados al cultivo del limón. Con el planeamiento original se destinan viviendas obreras y de alquiler social para familias humildes, con la tipología del bloque en varias versiones y alturas y viviendas que varían de los 45 a los 75 m² de superficie útil.

En la actualidad se trata de un espacio residencial con pocos servicios, salvo una iglesia católica, un centro social, un colegio y algún bar, así como una guardería recientemente destruida por intereses especulativos surgidos en los últimos años del "boom inmobiliario". El barrio es multicultural, pues conviven familias de etnias y religiones muy diversas como los gitanos, los rumanos, los sudamericanos y los musulmanes del norte de África, entre otros. El nivel cultural y adquisitivo es bajo. Hay pobreza y mucho desempleo acentuado por la crisis, también existe una zona específica de tráfico de drogas. Es apreciable el deterioro y abandono general de los inmuebles y las infraestructuras urbanas. En los últimos años del desarrollo descontrolado de la construcción en la urbe de Murcia, el barrio de *La Paz*, por su situación geográfica, se ha convertido en un punto estratégico y goloso para los especuladores del suelo.

Al realizar un recorrido por el barrio, una de las visiones que más nos impactó fue la del solar de la guardería que había sido derruida cinco años atrás ilegalmente. Se había ideado construir en aquel lugar la primera torre que albergaría parte del vecindario. Por tanto tuvimos claro desde el principio, que íbamos a centrarnos dentro de la intervención, en la recogida y la plasmación a nivel artístico de las sensibilidades generadas tanto en las familias como en los propios niños, por la pérdida de esta institución y las consecuencias de un desplazamiento fuera del barrio para poder escolarizar y dar acogida a los niños.

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

Pensamos de que modo podríamos acercar esta historia a los niños y decidimos que el mejor recurso era el cuento, por su carácter lúdico y su conexión con la imaginación y creatividad infantil. Y así inventamos la historia del *Gigante come piedras*, que recogía la realidad misma del derribo de la guardería de *la Paz*.

La intervención comienza con una visita al Colegio *Nuestra Señora de la Paz*, para interactuar con los niños. Posteriormente narramos y dramatizamos el cuento para que los niños realizaran de forma individual un dibujo sobre una tela con pintura. Todo quedó documentado en un vídeo. Posteriormente llevamos estos dibujos a la asociación vecinal de mujeres costureras *Andares*. Ellas cosieron los dibujos creando una bandera. Por último se llevó la bandera a la guardería provisional construida con estructuras desmontables y allí se expuso como recuerdo y reclamo.

El documento audiovisual generado por la anterior intervención se complementó con otras acciones, unas de carácter informativo, como la entrevista al antiguo sacerdote del barrio y las encuestas a los vecinos con el propósito de conocer qué les gustaba y qué cambiarían y otras de carácter performativo como la realizada por una de las alumnas, cuya finalidad era mostrar la vigencia de los estereotipos sexistas que se dan entre estos grupos marginales, donde existe un ordenamiento patriarcal y una subordinación y marginación de la mujer. Todas estas acciones puntuales se mezclan y solapan en el documento audiovisual, con una entrevista realizada a una de las vecinas del barrio e imágenes de la guerra de Kosovo, que por la similitud arquitectónica de aquel lugar con el barrio de la paz, crean la sensación en el espectador de que todo sucede en el mismo contexto.

Esta pieza es un intento de mostrar y llegar a entender la separación “como un hilo fino”, entre la paz controlada e intervenida y la guerra.

El resultado audiovisual del proyecto se puede ver en: <http://subtramas.museoreinasofia.es/es/zias/1er-ciclo-de-actividades-zias>

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples

Referencias bibliográficas

- Baigorri, Laura. *Vídeo: primera etapa. El vídeo en el contexto social y artístico de los años 60 y 70*. Ed. Brumaria, 2004.
- Bonet, Eugeni, Dols, Joaquín. *En torno al vídeo*. Ed. Universidad del País Vasco. Bilbao 2010.
- Foster, Hal. *Diseño y delito y otras diatribas*. Ed. Akal. Madrid 2002.
- Ortuño, Pedro. *Entornos híbridos y medios audiovisuales*. Ed. Visión Libros. Madrid 2011.
- Parcerisas, Pilar. *Conceptualismo(s) poéticos, políticos y periféricos*. Ed. Akal. Madrid 2007.
- Romani, Montse y Del Pozo, Diego. *Entrevista a Janna Graham*. Revista Arte y Políticas de Identidad. Número 4, p. 225-230. Editum, Murcia 2011.
- Tudurí, Gerardo. *Manifiesto del Cine sin Autor. Realismo Social Extremo del siglo XXI*. Ed. Centro de Documentación Crítico. Madrid 2008.
- VV.AA. *Máquinas y almas. Arte digital y nuevos medios*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ed. Ministerio de Cultura 2008.
- VV.AA. *Dan Graham*. Ed. Centro Galego e Arte Contemporáneo, Fundació Tapies. Barcelona 1998.

Enlaces

<http://www.vdb.org/artists/tvtv>

<http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama>

<http://revistas.um.es/api>

<http://www.ciutatsocasionals.net>

<http://www.pedrortu.com>