

Eje: 6. Arte, cultura y participación

La expresión comunitaria frente a procesos de individualización: el caso de Activación Bienal

Fladung, Cecilia¹, Cáneva, Ana², Imbert, Iván³, Bertossi, Fanco⁴

¹ UNL, fladungcecilia@gmail.com

² UNL, caneva.ana@gmail.com

³ UNL, ivaneugenioimbert@gmail.com

⁴ UNL, francobertossi15@gmail.com

Palabras clave: Cultura, Participación, Creatividad

Introducción

En un contexto complejo y adverso tanto para el ámbito universitario como para el mundo artístico y de la cultura en general, la Universidad Nacional del Litoral y la Federación Universitaria del Litoral reafirman su compromiso social e invitan a participar de uno de sus espacios consolidados como es la Bienal de Arte Joven. El momento histórico nos convoca a repensar las propuestas culturales, los modos de su producción, circulación y consumo, ensayando otras maneras de generar propuestas culturales que lleguen a todos los ámbitos de la sociedad.

En su edición número 15, la Bienal de Arte Joven de la UNL abre sus puertas una vez más tanto para el mundo universitario como para el artístico y cultural, centrando sus acciones en construir un espacio de encuentro para la creación, la expresión y visibilización de artistas emergentes. Se constituye como una oportunidad para promover la reflexión crítica y la acción creadora para alojar la diversidad de visiones, expresiones y valores de las juventudes de la ciudad de Santa Fe (Argentina) y toda la región.

En este trabajo haremos foco en el relato y análisis de una experiencia de difusión y activación, realizada por un equipo interdisciplinario del área de Trayectos culturales de la Dirección de Cultura y del área transversal Territorio sociocultural de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, como instancia previa a las inscripciones al concurso de la Bienal, una política que invita a amplificar la voz inclusiva y libre de las y los jóvenes artistas en el marco del pluralismo que la construcción democrática requiere. Propone, además, apoyar la formación teórica y práctica de artistas y creadores, la exploración de nuevas

formas de expresión, el desarrollo de nuevas producciones y su circulación, el acercamiento de nuevos públicos a la diversidad de manifestaciones artísticas a través de procesos de mediación cultural¹.

Este año la edición de la Bienal de Arte Joven, bajo el rótulo “SOS VOS. SOMOS VOZ. Somos Universidad Pública”, se propone como un vehículo para fortalecer los vínculos, abrir el diálogo, igualar voces y estimular la creatividad en la que se invita a los participantes a defender la educación pública y los espacios de construcción colectiva, de formación y de expresión libre.

Más allá del aula. Sacar la voz

Nuestro objetivo es describir y analizar las experiencias de mediación condensadas en “Activación Bienal” realizadas desde junio a agosto de este año. Esta experiencia buscó llegar a la mayor cantidad de jóvenes mediante una propuesta que, en su activación, los convirtiera en parte del proceso en todas sus etapas. Es decir, en un mismo movimiento, se dio difusión al concurso de la Bienal y se invitó a participar como público, concursantes y protagonistas en la construcción colectiva de la misma.

La propuesta, orientada al desarrollo de la creatividad que implica el aprendizaje de procesos creativos y la producción de pensamientos y haceres creativos (Camilloni, 2017:19), buscó romper con lógicas individualistas propiciando el trabajo creativo y cooperativo mediante una consigna que les invitara a alzar la voz en proclamas conjuntas. Camilloni sostiene que la creatividad, actualmente, es *“un atributo [...] de las sociedades y de las culturas. Y, como tal, en tanto se trata de formar individuos, grupos sociales, sociedades y culturas creativas es una gran empresa que desafía a la educación.”* (21).

Inspirados en el artivismo, las acciones panfletarias, manifiestos artísticos y recuperando diversas posibilidades del lenguaje visual, se propuso una nivelación de roles mediante una invitación llevada a escuelas secundarias y centros comunitarios y culturales. Se invitó a realizar acciones variadas para alcanzar un mismo objetivo en las que los y las jóvenes podían optar por la que más les interesaba o motivaba y resolver de forma colaborativa para, luego, plasmarlas en un producto visual y/o sonoro para ser utilizado en una “Marcha” en la que socializaban y compartían las múltiples propuestas en defensa de los colores. En tanto diseño narrativo y en pos de favorecer los procesos cognitivos, se seleccionó el caso de la Marcha² en defensa del modelo de educación pública argentina, la ciencia y la cultura ocurrida en todo el país unas semanas antes. Entendemos con Litwin (2014) que *“los casos son una invitación para pensar, entendiendo que el pensamiento, la reflexión, son procesos inherentes a la condición humana que implican creer, suponer, conjeturar, adivinar, buscar razones, idear, inventar.”* (94-95).

La “Marcha de los colores” fue diseñada por este equipo interdisciplinario y su objetivo es estimular la participación tanto de aquellos que no poseían conocimientos previos en materias artísticas y de comunicación como de aquellos que, por la modalidad u orientación de la escuela, tienen formación ya sea de música, cine o visuales. En otras palabras, se

¹ Asociamos *“mediación cultural a un conjunto de acciones que apuntan, a través de un intermediario -el mediador, que puede ser un profesional, pero también un artista, un animador o un par-, a vincular a un individuo o a un grupo con una propuesta cultural o artística (una obra de arte original, una exposición, un concierto, un espectáculo, etc.) con el objetivo de favorecer su aprehensión, conocimiento y apreciación.”* (Abourdrar, B. N., & Mairesse, F. 2018).

² El 23 de abril de 2024 se realizó una multitudinaria Marcha en defensa de la educación pública argentina, gratuita, de calidad; en defensa de la ciencia y la cultura. Esta convocatoria que tuvo lugar en todo el país, revivió las luchas para defender un modelo de educación pública comprometido con la sociedad. La manifestación fue una respuesta masiva al discurso del gobierno nacional para desprestigiar este modelo.

tendieron puentes para que las voces individuales, más allá de las condiciones subjetivas y de los capitales culturales, se convirtieran en una proclama comunitaria. De esta manera, se fomenta un espacio creativo a partir de una estrategia que recurre al relato de un caso real para tratar un tema en su complejidad, estimular la reflexión y conjeturar o dar respuesta al dilema que plantea. *“Las cualidades de los buenos casos consisten en estimular el pensamiento, la búsqueda de razones y el deleite o placer por esta misma actividad. En el buen pensar se integran el texto y el contexto, lo simple y lo complejo, lo objetivo y lo subjetivo”* (Litwin, 2014:95)

Se visitaron una docena de escuelas de las ciudad de Santa Fe y Santo Tomé e instituciones sociocomunitarias y culturales con gran aceptación. Se llevó a cabo la propuesta de activación y, además, se puso a disposición la descarga de las herramientas digitales seleccionadas para que cualquier educador o mediador cultural pueda realizarla con su grupo de jóvenes. Accedieron más de 25 docentes y mediadores culturales a las mismas. La actividad iniciaba con una presentación del evento de la Bienal mediante un video de difusión, que recorría fragmentos de ediciones anteriores y describe las condiciones de participación en el concurso.

Luego, se les proponían una serie de actividades artísticas y culturales a partir de un escenario distópico³. A través de un material audiovisual que recreaba un noticiero y presentaba a un vocero creado con IA, se anunciaba la decisión de las autoridades gubernamentales de prohibir el uso de los colores. Se sucedían imágenes de escenarios distópicos y de manifestaciones (fragmentos de *The Wall*, de Los Simpson, del mayo francés, entre otros) mientras una voz en off informaba que los habitantes de ese lugar habían pautado una fecha y comenzaban a organizarse para una intervención pública.

Al final del video se advertía: “La marcha en defensa de los colores es inminente”.

Una vez presentada la situación distópica se asignaba un color a cada grupo de estudiantes con la consigna de crear frases y carteles en contra de la prohibición y en defensa de los colores. Para esto, se les brindaba un “kit/caja” que contenía: pinturas, pinceles, lápices, cartones, telas para una bandera, láminas para stencil, periódicos, etc. y una serie de actividades a elección para producir un manifiesto, canciones, carteles, una coreografía, un video para las redes, banderas y máscaras. El tiempo pautado era de entre 40 y 60 minutos durante el cual los grupos se organizaban para reclamar en defensa del color asignado. La actividad de cierre era una “manifestación” o marcha en la que las diferentes propuestas se fundían en una performance colectiva que sucedían en el patio de la escuela, en los pasillos de un centro comunitario acompañada de tambores o en alguno de los lugares comunes.

³ La utopía (del griego ou = no y topos = lugar) refiere a un lugar imaginario más feliz cuya concreción resulta en extremo difícil. Es un lugar, mundo o país ideal donde dominan la fraternidad, el progreso pacífico, los derechos humanos; todo lo cual facilita una vida plena y dichosa. Por otra parte, la distopía (del latín dis = separación, diferencia) es su contrario y posee rasgos diferenciales. El género distópico, post apocalíptico, ha tenido desarrollo en el cine, en la literatura y, actualmente, en videojuegos y series. Allí se nos muestra el mundo del futuro como contrario a una utopía, es decir como opuesto a la ilusión de un mundo feliz (Oliveras, 2016).

Fotografía de un mural pintado durante la Activación Bienal en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil y el Centro de Capacitación Laboral para Adultos CECLA N° 114 de Santa Fe, el 12 de junio del 2024. La imagen contiene alas de diversos colores y la frase "La libertad es multicolor"

Distopía y participación

Esta experiencia participativa traspasó el ámbito de salones, de aulas e hizo llegar la proclama colectiva a espacios comunes con los materiales producidos como soporte pero, sobre todo, con los cuerpos y las voces protagónicas de los y las jóvenes como motores de otros presentes posibles. Diremos, siguiendo a Adorno, que la función del arte es registrar el presente, *"ser síntoma del espíritu de su tiempo y esto no siempre puede ni debe ser dicho en términos evidentes, explícitos o comprensibles para todos."* (Oliveras, 2016:126). El desafío para la Universidad, en tanto institución educativa y cultural, es comunicar y problematizar, reconocer e integrar las capacidades e invitar a ver y a construir nuevos modos de percibir y sentir la realidad. Y esto es posible gracias al uso de metáforas, ellas amplían nuestro conocimiento de la realidad de manera más rica, sutil, poética.

Nos atraviesan preguntas como ¿cuáles son los modos de construcción de la realidad hoy? ¿Qué aspectos de la realidad son representados por la distopía? ¿Qué sucede cuando llevamos al aula un caso en el que todo parece peor, situado en un futuro oscuro, negativo? ¿Puede esta estrategia entrar en la conciencia colectiva y tener impacto en la visión del tiempo que nos toca vivir? Esta situación distópica fue creada como una estrategia para difundir la Bienal e invitar a los jóvenes santafesinos a participar, presentada como una narración que hace ingresar a la realidad y, como muchas otras veces, la ficción ayuda a visibilizar.

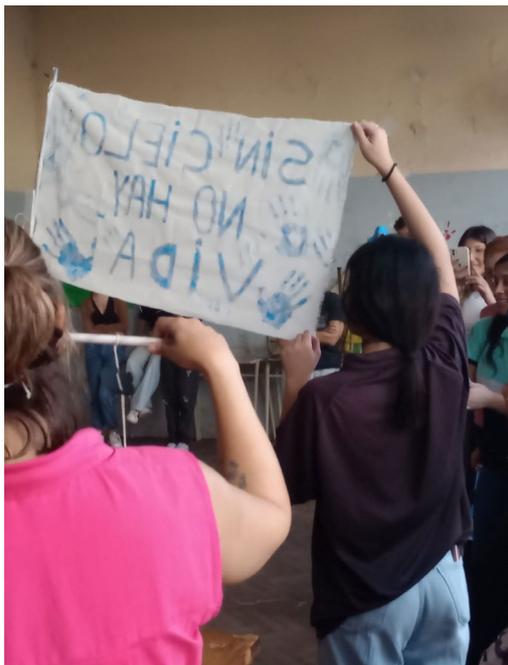
El contexto actual exige que desde las instituciones universitarias repensemos las estrategias para el efectivo cumplimiento de los derechos, que solo será posible si nos asociamos a otras instituciones para articular agendas, demandas y deseos; si construimos juntos reflexiones críticas desde la palabra colectiva y transformadora. La UNL desde la Secretaría de Extensión y Cultura genera y sostiene vinculaciones con las infancias, adolescencias y juventudes, en diálogo permanente y articulación con diversos actores y territorios, con el fin de otorgarles el lugar activo en la generación de conocimientos, a partir de la construcción de experiencias participativas.

La XV Bienal de Arte Joven es una política ininterrumpida que acompaña y aloja la cultura emergente de Santa Fe y la región. Asumiendo su compromiso social, la Bienal abre, una

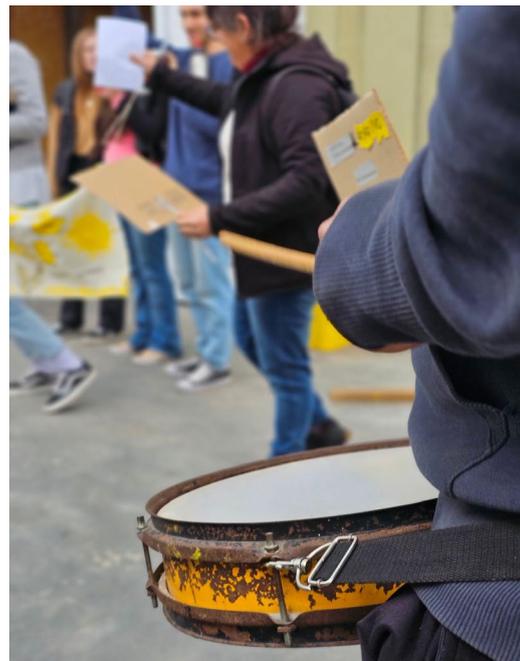
vez más, sus puertas a la construcción colectiva del conocimiento, la ciencia, la tecnología y el desarrollo de la cultura, las artes en todos sus lenguajes y manifestaciones, las identidades diversas, el ambiente sostenible y los derechos humanos. La diversidad de disciplinas y la pluralidad de perspectivas teóricas e ideológicas propias de las universidades públicas impulsan la riqueza de debates, consensos y la generación de nuevas narrativas de lo común que reconozcan y hagan lugar a la creación de nuevos modos de afrontar las dificultades y de nuevos horizontes, presentes y futuros, en que se haga efectivo el acceso a los derechos y se gesten paridades. La Bienal es el lugar que privilegiamos para las nuevas formas de encuentro y convivencia en las que todas las voces, la creatividad y la expresión en libertad son protagonistas.

Tela pintada durante la Activación Bienal en el 5to año de la modalidad Visuales de la Escuela Nacional ESSO N° 428 "Luisa María Raimondi de Barreiro", de Rafaela (Santa Fe), el 26 junio de 2024. Contiene la frase "Manchemos el mundo de felicidad" y "La vida debería ser amar y ya".

Fotografía de personas durante la marcha de los colores en la Activación Bienal. Son estudiantes de 4to y 5to años Modalidad Arte de la EES orientada N° 442 "Juana del Pino de Rivadavia" de Santa Fe, el 7 junio 2024

Fotografía de personas durante la marcha de los colores en la Activación Bienal en el Centro Comunitario Playa Norte de Santa Fe, el 4 junio de 2024. Se ven carteles y un redoblante.

Bibliografía

- Abouddrar, B. y Mairesse, F. (2018). *La mediación cultural*. Libros UNA.
Área Trayectos Culturales y Área Territorio Sociocultural, Secretaría de Extensión y Cultura, UNL (2024). *Recurso Creativo* para educadores, talleristas, facilitadores y referentes de arte y la cultura, que quieran desarrollar Activación Bienal. Enlace de descarga: <https://drive.google.com/drive/folders/1an68II7ECULRs9UmE8P0cRfoIVSUjTaH>
- Camilloni, A. (2017). *Una enseñanza orientada al desarrollo de la creatividad*. Ediciones UNL.
- Litwin, E. (2014). *El oficio de enseñar. Condiciones y contextos*. Paidós.
- Oliveras, E. (ed.) (2016). *Cuestiones del arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Emecé.