

Martínez Morales, María.

Universidad de Jaén, Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y corporal. Grupo PAI Hum 862- Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural.

Propuesta de arte comunitario como acción en contra de la violencia de género.

Proposal of community art as action against gender-based violence.

TIPO DE TRABAJO:

Comunicación virtual.

PALABRAS CLAVE:

Práctica artística colaborativa, violencia de género, a/r/tografía.

KEY WORDS:

Collaborative artistic practice, gender-based violence, a/r/tography.

RESUMEN.

La presente comunicación pretende dar cuenta de un proyecto de arte comunitario a través de una experiencia que surge del de la Asociación de Mujeres "Flor de Espliego" de Alcaudete, con la intención de realizar un monumento como forma de reivindicación social en contra de la violencia de género. La comunicación se organiza según una serie de apartados con la finalidad de exponer las fases del proyecto, así como el enfoque de investigación adoptado y cuestiones que surgen de la experiencia. Para ello, se presenta una introducción donde se expone de forma genérica el proyecto, origen y su vinculación con el arte colaborativo como forma de intervención social a través de una acción comunitaria, el siguiente apartado trata de exponer el diseño de la intervención desde una mirada a/r/tográfica en el ámbito de las prácticas colaborativas, eje vertebrador de la acción con la intención de reivindicar la situación de desigualdad de género que viven muchas mujeres. Finalmente se expone una serie de fotografías, como reflexiones visuales de la investigación a/r/tográfica, que pretenden exponer el potencial de las nuevas formas de cooperación que se están desarrollando desde el ámbito de las prácticas colaborativas, espacios híbridos que promueven la producción de conocimiento de forma colectiva. La experiencia funciona como dispositivo que transforma los modos de investigación y producción cultural actual.

ABSTRACT.

The present communication intends to give account of a community art project through an experience that arises from the women's group "Flor de Espliego Women's Association" of Alcaudete. This action has the intention of making a monument as a way of social protest against of gender-based violence. The communication is organized according to a series of sections for exposing the phases of the project, as well as the research approach adopted and issues arising from the experience. For this, an introduction is presented where the project, origin and its connection with collaborative art as a form of social intervention through community action is presented in a generic way, the following section tries to expose the design of the intervention from a glance a/r/ tographic in the field of collaborative practices, axis of action with the intention of claiming the situation of gender inequality that many women live. Finally, a series of photographs is presented, such as visual reflections of aesthetic research, aimed at exposing the potential of the new forms of cooperation that are being developed from the point of view of collective practices, hybrid spaces that promote the production of knowledge collective. The experience works as a device that transforms the modes of research and current cultural production.

CONTENIDO.

1. Introducción.

Ilustración 1. Fotografía de la autora, 2016.

El trabajo que presento a continuación parte de una propuesta de arte comunitario como acción en contra de la violencia de género desarrollada en el ámbito de las prácticas colaborativas con la intención de fomentar la relación entre práctica artística y comunidad. La práctica se plantea como una forma de repensar cuestiones ligadas al problemáticas o intereses que parten de la comunidad como acción transformadora y de concepción del espacio público, como lugar de negociación, intercambio, agenciamiento, imaginario o memoria colectiva. De esta manera, se escoge la práctica artística colaborativa como medio de intervención socioeducativa o herramienta política para intervenir de una manera coherente con la comunidad. Situarnos en esta perspectiva significa asumir que el rol de artista, desaparece para dar lugar a un conjunto de voces que actúan de forma colaborativa para diseñar una acción desde la negociación, motor dinamizador del proceso y agente activo de producción de conocimiento desde la acción colectiva, y generador de posibles políticas. La propuesta promueve el trabajo en colaboración con artistas, colectivos e instituciones y no la imposición de una visión externa para que así, responda a los intereses culturales o artísticos del contexto social donde se desarrolla el proyecto. Por tanto, con el proyecto se pretende investigar y activar iniciativas en las que se articulen las prácticas con la comunidad como forma de intervención sociopolítica y pedagógica en distintos contextos.

La acción que se desarrolla parte de la invitación por parte de la Asociación de Mujeres "Flor de Espliego" a las mujeres artistas de una localidad, participando dentro de este colectivo, para la creación de un proyecto artístico en un espacio público con la intención de visibilizar la problemática sobre la violencia de género que sufren muchas de las mujeres de la localidad. El proyecto se articula en torno a una serie de encuentros como construcción de un espacio común generado desde la diferencia y heterogeneidad del pensamiento. Según André Leroi-Gourhan (1971) "el espacio que se habita se organiza, no sólo obedeciendo a una necesidad técnica, sino que, como el lenguaje, expresa de manera simbólica un comportamiento globalmente humano, recalando la construcción de sentidos que los espacios producen en los seres humanos". De esta manera, señalo la importancia de las prácticas artísticas colaborativas como forma visibilización de los imaginarios a partir de la comunidad que investiga y motor del sentido de apropiación, pertenencia y re-significación de los espacios que habitan, y que según Amaral, se fundan en la concepción ampliada del Arte como Experiencia y tiene los lugares – reales e imaginarios - como soporte para creaciones colectivas que involucran artistas y no-artistas, estimulando la documentación y la apropiación crítica y creativa". (Amaral, L. 2009).

Mi implicación en la acción parte de una mirada a/r/tográfica, como artista, docente e investigadora al mismo tiempo, por otro lado, escojo la acción colaborativa desde el interés de indagar formas de producción de conocimiento de forma colectiva como cuestión pedagógica, forma de acción transformadora y de justicia social que genere nuevas formas de expresión ligadas a la acción artística por su capacidad de visibilizar cuestiones que no se podrían mostrar de otra forma, quedando olvidadas, en los márgenes, o silenciadas

desde las políticas dominantes o desde la linealidad del pensamiento. Así a través de este tipo de prácticas, desarrollo una investigación desde la construcción de espacios comunes que mejoren situaciones que afectan a la comunidad a través de acciones colaborativas. Por tanto, el trabajo que se expongo a continuación, sirve de experiencia de investigación desde la indagación de formas de intervención social colectiva como planteamiento de otros modos de acción política a partir de una pedagogía crítica que cuestione una situaciones ya preestablecidas. Por ello, me sitúo en el marco de las propuestas comunitarias como eje de acción al ser un tipo de arte en contexto que favorece la colaboración de la comunidad como agente motor de la acción, como metodología, política, discurso, práctica artística y pedagogía crítica. De esta manera, parto de la premisa de que arte y educación son herramientas críticas de conocimiento, que involucren el imaginario y subjetividad y al mismo tiempo prácticas sociales, la relación entre ellas por tanto, son su condición de existencia, así desde la a/r/tográfica desarrollo una propuesta considerando ambas una misma acción.

Ilustración 2. Metáfora visual organizada a partir de cinco fotografías de la autora.

2. Diseño de una propuesta de acción artística comunitaria.

La propuesta parte de la invitación del colectivo de mujeres "Flor de Espliego" a las artistas locales a participar en la realización de una escultura como protesta o reivindicación social hacia la violencia de género. En este sentido, como artista de la localidad, asisto al encuentro, junto con otras mujeres artistas. En ese momento, desde el colectivo de mujeres artistas, pensamos en realizar una acción colaborativa con la finalidad de utilizar la práctica artística como herramienta para el cambio social. Se convoca así, un encuentro local para dar a conocer la propuesta por parte de la asociación de mujeres y proponer una acción colectiva. Al encuentro acuden asociaciones vecinales, instituciones y centros educativos. A partir de ese momento comenzamos el diseño desde la negociación con los participantes en el proyecto, la puesta en marcha de una acción que en la que participan, en su mayoría, mujeres, niños y niñas, de forma particular y/o como parte de una asociación vecinal. Surge así un proyecto que se va negociando en el tiempo siendo el centro de la Asociación de Mujeres "Flor de Espliego" en lugar de encuentro. De estas negociaciones se acuerda iniciar una acción que invite a los vecinos y las vecinas del pueblo en la realización de la obra, una intervención colectiva como práctica educativa y de indagación a

través del trabajo colaborativo. En ella participan, instituciones, asociaciones y centros educativos, actuando de difusión del proyecto. En la acción participan alrededor de mil personas de la localidad, destacando por el claro componente social, clave del proyecto y eje vertebrador de la historia narrada a través de las personas que colaboran.

De esta manera, la idea de construir un monumento por parte de las artistas deriva a una acción colaborativa entre los vecinos y vecinas de la localidad. Durante el diseño de la acción, se negocia la forma de entrada a la finalización del proyecto y el rol que adopta cada agente, o implicación en la intervención. Así comienza una movilización en torno a la cual se plantean muchas cuestiones, registrando el proceso como parte fundamental de la acción. La invitación a participar en la realización de la intervención se basa en la realización de un objeto cerámico donde se expresa su mirada en contra de la violencia de género. La acción se desarrolla durante seis meses, a partir de talleres donde se reflexiona a través de la creación de la pieza de barro, como herramienta política para combatir la situación de violencia de género, expresando cada participante su mirada y por qué. De esta manera, se van registrando relatos y piezas artísticas que van generando a modo de historias de vida, una memoria colectiva de la acción. De esta manera el arte funciona como dinamizador de situaciones donde cada sujeto se narra y expresa su mirada sobre el asunto.

Entre las fases del proyecto, distinguimos de forma general, el diseño de la acción, el proceso de realización y el posterior seguimiento o sostenibilidad a largo plazo. Antes de iniciar el proyecto, durante el diseño del proyecto, planteamos una serie de cuestiones sobre las perspectivas e intenciones, los beneficios que aportará y a quién, y sobre la flexibilidad en el proceso, dispuestos a cambiar según la comunidad y las condiciones del contexto. Por tanto, el proyecto se convierte en un proceso de negociación constante entre los agentes implicados, de reflexión y cuestionamiento. En el proyecto es fundamental definir las formas prácticas de relación con los agentes individuales, colectivos e institucionales durante el desarrollo. Por tanto, realizamos una serie de encuentro con asociaciones, colectivos, instituciones y actividades que se han venido desarrollando, que organizaciones y con qué recursos disponemos; lo con la intención de conocer el contexto lo mejor posible antes de intervenir, hacer un estudio etnográfico para documentar antes de negociar la entrada y de establecer el diálogo con los agentes implicados

2. 1 Colaboración, práctica artística y vida cotidiana.

Ilustración 3. Fotocollage organizado a partir de seis fotografías de la autora.

Mi experiencia en las últimas prácticas desde la acción colaborativa o participando en los proyectos con comunidades en el ámbito de investigación a/r/tográfica comparten esa idea de construir desde la experiencia común, "hacen referencia a la acción de colaborar con un grupo de personas, no a la de hacer algo simplemente con un otro u otros. No se trata de la suma de trabajos o fuerzas de diversos agentes, sino de un proceso de coproducción en el que idealmente se incorporan y comparten permanentemente los cuestionamientos o desacuerdos sobre los procesos, metodologías e ideas de trabajo, con la intención de integrar y generar agenciamiento con las diferentes sensibilidades que se suman a los proyectos"¹, en este sentido, elijo el ámbito de las prácticas colaborativas como eje vertebrador generador del discurso de la práctica que expongo. Tales acciones que llevan a plantearme desde un inicio la necesidad de experimentar con las condiciones de la producción del conocimiento: los lugares, las relaciones, herramientas, la pedagogía, la intervención y la comunidad. Para ello, desde mi experiencia de investigación a/r/tográfica, pongo en valor aquellos trabajos que, desde la práctica colectiva fomentan un espacios híbridos de entrecruzamientos entre el arte, la colaboración, la educación y la vida cotidiana. Surge así, la necesidad de poner las prácticas artísticas en acción en el marco de la intervención social, como parte inseparable de la vida.

¹ Definición del término colaborativo, extraído del abecedario anagramático del colectivo *Subtramas*, un proyecto artístico en curso, enmarcado en el campo de estudio de la cultura visual digital, que impulsa la investigación y la producción colaborativa en torno a la imagen en movimiento. Disponible en:
<http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/colaborativo>

2.2 Experiencias a/r/tográficas en contextos educativos.

Mi acción en el proyecto se articula desde la mirada como a/r/tógrafa, es decir, desde mi vocación como artista, investigadora y docente al mismo tiempo. Esta perspectiva me lleva a trabajar en el ámbito de la prácticas colaborativas implica un tipo de pedagogía vinculada al co-aprendizaje, es decir, un tipo de pedagogía donde todos los sujetos aprenden sin adquirir ningún rol jerarquizado, es decir, desentendernos de la figura de experto externo. En este sentido, en la propuesta comunitaria, los participantes en la acción colaborativa se convierten en a/r/tógrafos, crean, investigan y actúan de portadores de experiencias en la construcción colectiva del conocimiento. Desde este enfoque, se abren nuevos espacios donde el qué queremos saber, el cómo está relacionado directamente con nosotros/as, o como señala Marina Garcés, " espacios en los que aprender, enseñar, pensar, escribir y crear puedan exponerse a lo imprevisible, a lo desconocido, a la zozobra, a la experimentación que no se protege bajo resultados ya preestablecidos. En definitiva: espacios donde abrir preguntas que realmente importen y compartir saberes que verdaderamente nos afecten" Garcés (2011, p.1) . Así, la responsabilidad social de las artes se convierte en una necesidad prioritaria en el diseño de cualquier propuesta de intervención a/r/tográfica, desde la relación intrínseca entre el práctica artística como experiencia vital del ser humano, así "los procesos educativos están íntimamente vinculados a los procesos sociales. La realidad educativa de una comunidad local está estrechamente interrelacionada con las diversas partes constitutivas del sistema de vida presente en un territorio. Ello supone concebir la educación como un proceso abierto, permanente y global, como una acción de transformación social y cultural de un determinado contexto humano" Moreno Montoro, Yanes Córdoba y Tirado de la Chica (2015, p.47). De este modo, pensamos en estos espacios como laboratorios artísticos colaborativos como plataformas de producción y circulación de conocimientos donde, según Collados, " se dan transvases a diversos niveles: de los roles y posiciones de los sujetos y organismos involucrados, transgrediendo el estatus tradicional que otorga unas condiciones fijas a productores y públicos; de las condiciones y estructuras de organización, subvirtiéndolos modelos jerárquicos verticales por la experimentación con modos de trabajo y colaboración en red; de la propia naturaleza y dimensión de estos espacios, al combinar en ellos tareas de investigación, producción cultural, comunicación y difusión, educación, desde una perspectiva abierta e inclusiva y con marcado carácter social, es decir, vinculando y generando estrategias de participación en las que se vean comprometidos sujetos y organismos dispares" Collados (2015, p.62). Para así, de esta manera, al "Re-situar la importancia de la educación ligada a los movimientos sociales [políticos], la producción cultural y crítica, los nuevos modos de construcción de lo público [así como lo político, lo espacial y temporal, lo afectivo], que van más allá del giro educativo, pero que dialogan con él". Collados y Rodrigo (2011, p. 251) Investigar desde mi propio ser entendido desde una perspectiva a/r/tográfica, genera la creación de nuevos recorridos al conectar ambas vocaciones, una metodología híbrida que tiene lugar al no separar ambas experiencias. La artografía es una metodología de investigación educativa basada en la práctica en la que conocer, aprender y hacer no son excluyentes entre sí, sino coexistentes con la sensación y el movimiento de la práctica artística (Triggs, Irwin, y O'Donoghue, 2012).

Así, escoger la práctica colaborativa desde el enfoque a/r/tográfico supone situarme en la producción artística colaborativa como proceso educativo y de investigación, un lugar desde donde construir narrativas compartidas, voces y relaciones. En este sentido estaríamos hablando de lo mismo cuando nos referimos al proceso educativo y a las prácticas artísticas colaborativas. Con ello es necesario entender las artes en la educación como una acción que se construye a partir de un aprendizaje colaborativo que subyace de una investigación o producción artística. Por tanto, aquí la práctica artística la entendemos como experiencia que deriva de las relaciones que se articulan en su capacidad de reapropiación y contextualización por otras personas.

Ilustración 5. Fotografía de la autora, 2016.

3. Conclusiones. Repensar desde lo común.

La propuesta comunitaria como acción en contra de la violencia de género pone en práctica el potencial humano, capacidad creativa y de empoderamiento social de la comunidad implicada, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Un aspecto importante a tener en cuenta en el diseño de la propuesta consistió en acordar las formas de colaboración posibles, así como la intención del proyecto y reflexiones y relatos sobre los procesos, emergiendo algunos conflictos en relación a los tiempos, los reconocimientos, y el retorno a la comunidad, siendo éste último un punto importante a destacar, en la manera en cómo la acción ha repercutido en la comunidad participante desde la reflexión compartida con todos los agentes antes de dar por concluido el proceso. Como señala Amaral, "tales proyectos articulan ideas e instituciones, imaginarios y prácticas, modos de vida y objetos, nuevas formas de intercambio y demás procesos que la tradición inmediata no permitía anticipar." Amaral (2009, p. 34)

A partir del proyecto aquí mencionado, creemos en la necesidad de repensar sobre las prácticas artísticas comunitarias como redes de acción hacia la posibilidad de transformación y cambio. Tal acción, según Vidiella no trataría tanto de incluir o añadir "voces marginadas" a un currículo o contexto cultural ya saturado, ni tampoco de imágenes "positivas" que no hacen más que reforzar estereotipos con una mirada paternalista y victimista, sino de potenciar otras zonas de identificación y experimentación que deconstruyan las formas hegemónicas "de hacer" trabajo colaborativo y cultural, o desde los modos en que (nos) pensamos y representamos respecto a las categorías de subjetivación" Vidiella (2012, p. 95).

Ilustración 6. Foteoensayo organizado a partir de cuatro fotografías de la autora.

Ilustración 7. Fotoensayo organizado a partir de cuatro fotografías de la autora.

Ilustración 8. Fotoensayo organizado a partir de cuatro fotografías de la autora.

FUENTES REFERENCIALES.

- Aguirre, I. (2005). Teorías y prácticas en la Educación artística. Barcelona: Editorial Octaedro.
- Agamben, G. (1993). The Coming Community. Minnesota: University Press.
- Amaral, L. (2009). Museo Abierto: entre visualidades y visibilidades. Tejiendo Redes y Miradas de Afectos. De los Fragmentos a las Constelaciones. *Arteterapia. Papeles de Arteterapia y educación Artística para la Inclusión social*. 9.pp 225-238 ISSN 1886-6190
- Amaral, L.(2000). Fronteiras do Visível. Arte Pública na Avenida Paulista: um estudo intervenção na cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado. Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo: São Paulo
- Bourriaud, N.(2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Collados, A.; Rodrigo, J. (2011). Pedagogías colectivas y experiencias de autoeducación: una aproximación a las líneas y discursos sobre prácticas educativas alternativas en nuestros días. *Desacuerdos 6, sobre arte, políticas y esfera pública en el estado español* . pp 251-271 ISBN: 84-89771-08-1
- Collados, A.; Rodrigo, J. (2012). Despliegues y multiplicaciones del proyecto Transductores. *Pedagogías en red y prácticas instituyentes. TRANSDUCTORES: Pedagogías en red y prácticas instituyentes*. Granada: Centro de Arte José Guerrero. pp. 12-38 ISBN.: 978-84-7807-521-8
- Collados, A. (2015): Laboratorios artísticos colaborativos. Espacios transfronterizos de producción cultural. *Arte, Individuo y Sociedad*, 27(1) ISSN 1131-5598 pp. 45-64
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1985). El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: Paidós.
- Garcés, M. (2010) Dar que pensar. Sobre la necesidad política de nuevos espacios de aprendizaje. Espai en blanc. Consulta [20 febrero 2017] Disponible en: <http://espaienblanc.net/?cat=6&post=699>
- Irwin, R. L. (2004). A/r/tography: A metonymic métissage. Vancouver: Pacific Educational Press.
- Irwin R. L.; de Cosson, A.. (2004). A/r/tography. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. Vancouver, British Columbia: Pacific Educational Press.
- Vidiella, J. (2012) Espacios y políticas culturales de la emoción. Pedagogías de contacto y prácticas de experimentación feministas. En *TRANSDUCTORES: Pedagogías en red y prácticas instituyentes*. Granada: Centro de Arte José Guerrero. pp. 62-85. ISBN.: 978-84-7807-521-8 Leroi-Gourhan, A.(1971). El gesto y la palabra. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Montoro, M. I. M. (2011). INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIOCULTURAL. *Arte y Movimiento*, (5) .pp. 39-50 ISSN: 1989-9548I
- Moreno Montoro, M. I. Yanes, V. y Tirado De La Chica, A. (2015) Re-estetizando Algunas propuestas para alcanzar la independencia en la Educación del Arte. InSEA Publications Porto: Portugal
- Rodrigo, J.(2011) Políticas de colaboración y prácticas culturales: redimensionar el trabajo del arte colaborativo y las pedagogías Inmersiones 2010. Proyecto Amarika y Diputación Foral de Álava Vitoria- Gasteiz. Consulta [3 marzo 2017]. Disponible en line:<http://www.inmersiones10.net>
- Rodrigo, J. (2007) De la intervención a la re-articulación: Trabajo colaborativo desde políticas culturales. En Idensitat (ed) *Arte, experiencia y territorios en proceso*. (Sección Activismo/ Transformación local). ACTAR i Idensitat. Calaf /Manresa. Consulta [20 marzo 2017] http://www.opa-a2a.org/dissensus/wp-content/uploads/2008/05/rodrigo_javier_de_la_intervencion_a_la_rearticulacion.pdf
- Sánchez de Serdio, A. (2010) Políticas de lo concreto: producción cultural colaborativa y modos de organización. *Transductores: pedagogías colectivas y políticas espaciales*. Centro José Guerrero. Granada. pp. 44-66 ISBN.: 978-84-7807-521-8
- Triggs, V.; Irwin, R. I.; O'Donoghue, D. (2012). Following A/r/tography in practice: from possibility to potential. In Kathy Miglan & Cathy Smilan (Eds.). *Inquiry in Action: Paradigms, Methodologies and Perspectives in Art Education Research*. Reston, VA: NAEA