

BIBLIOTECA

Arte, intervención y acción social

CARNACEA CRUZ, Ángeles y LOZANO CÁMBARA, Ana (coords.) (2011): *Arte, intervención y acción social. La creatividad transformadora*. Madrid: Editorial Grupo 5, 498 pp. ISBN: 978-84-937730-2-1.

Hay obras que son, simplemente, necesarias. Cuando aparecen no sólo llenan un hueco, sino que también señalan una dirección y abren un camino que inspira a otros a seguirlo. En esta época de crisis e incertidumbres, se agradecen trabajos que aporten luz para abrirse paso en la oscuridad y combatir la desesperanza.

Es el caso, en mi opinión, del libro colectivo titulado *Arte, intervención y*

acción social. La creatividad transformadora, publicado en 2011 por Editorial Grupo 5, en el que se nos ofrece un punto de vista positivo e innovador acerca de la cultura como un poderoso instrumento al servicio de una sociedad más libre y justa.

Creo que estamos ante un trabajo que se ha de convertir en un hito y un referente imprescindible para el desarrollo de la intervención social a través de herramientas artísticas y del *Arteterapia*, disciplina profesional y filosofía de trabajo emergente que devuelve al arte su ancestral función sanadora de las relaciones del Ser humano consigo mismo y con su entorno social y natural.

Una evidencia del progreso de esta disciplina es la existencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en otras universidades españolas y latinoamericanas de másteres especializados en este nuevo campo profesional. Sus profesores y estudiantes, encontrarán en este libro bastante más que un simple manual.

1. La editorial

La Editorial Grupo 5, creada hace casi dos años, en 2010, está vinculada a un consorcio de empresas, denominado *Grupo 5*, cuyo origen se remonta a 1988 y que intervienen en el campo de la atención sociocomunitaria, gestionando diferentes servicios sociales, programas y centros, habitualmente en convenio con diferentes Administraciones Públicas, autonómicas y/o municipales, y otras instituciones públicas y privadas.

No son tiempos en los que las empresas apuesten fácilmente por abrir nuevas líneas de negocio; y menos en sectores maduros, como el de la industria editorial, en el que, además, se están experimentando grandes cambios y elevados niveles de incertidumbre.

Por eso tiene tanto mérito la apuesta editorial de Grupo 5, la cual, gracias al buen hacer del editor Miguel Fernández y de su equipo, parece estar encontrando su lugar en un mercado difícil al que añaden valor con una literatura profesional de alta calidad, útil no sólo como herramienta divulgativa, sino también para innovar en el campo de las políticas, instituciones y prácticas profesionales del ámbito sociosanitario.

2. Las coordinadoras

Ahora bien, *Arte, intervención y acción social* ha visto la luz gracias, en buena medida, a la pasión que en este proyecto han puesto Ángeles Carnacea Cruz y Ana Lozano Cámara, las dos

coordinadoras responsables de la selección de autores y experiencias y de la compilación de todos los documentos.

Es justo reconocerles el mérito de haber reunido un excelente material que, a modo de mapa, nos muestra las posibilidades mediadoras y terapéuticas de las prácticas artísticas, cuando actúan como *ventanas* entre realidades, como “nexos entre lo posible y lo imposible” o como vehículos que conducen a una profunda transformación personal, comunitaria y social.

Ángeles Carnacea es antropóloga social, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y mediadora intercultural, entre otros méritos académicos y profesionales. Ha trabajado en México con menores de la calle, colabora con SOS Racismo Madrid y actualmente es miembro del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de Madrid.

Por su parte, Ana Lozano es licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y cursa estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en Grupo 5 asumiendo distintas responsabilidades en el área de Comunicación. Cuenta con una rica experiencia de colaboración con proyectos sociales y comunitarios, como Tele K en el barrio de Vallecas (Madrid) y el Centro de Producciones Radiofónicas en Argentina.

3. El libro

La obra está dirigida a lectores tanto del ámbito profesional como académico, vinculados al campo de las Ciencias Sociales y de la Salud, Educación, Trabajo Social, Bellas Artes, Arteterapia, etc., cuyo común denominador es trabajar o estar interesados en la búsqueda de nuevos modelos y estrategias de intervención con personas en situación de exclusión social o en riesgo de caer en ella.

Este público puede encontrar algo muy valioso en el libro, algo muchas veces buscado y pocas encontrado por los trabajadores y activistas de “lo social”, me refiero a una forma de trabajo transversal que, gracias a la mediación del arte, hace posible el abordaje de realidades cuya complejidad desafía los esquemas clásicos, a menudo reduccionistas, autoritarios y burocráticos, con los que se llevan a cabo muchas intervenciones sociales.

El poeta uruguayo Eduardo Galeano ha desvelado el alma del libro gloriándolo del siguiente modo:

*Este libro es una invitación a la creación colectiva.
Destápanse, niñas y niños, señoras y señores,
compañeras, compañeros:
descúbranse,
ofrézcanse,
júntense,
para que aparezca y resplandezca el artista que
cada uno lleva adentro, ése que pinta o escribe o
alza cosas o inventa jardines o hace magias o
cocina alegrías,
y así cada yo emprenda su viaje hacia el nosotros,
y juntos seamos capaces de crear el gran poema
de nadie, que es obra de todos.*

Es un libro extenso, de casi 500 páginas, de los que hay que leer con calma, no porque cueste mucho leerlo, ya que tiene una prosa amena, didáctica y bien estructurada, sino por el placer de saborear la información que aportan sus textos.

Distribuidos en cuatro partes, reúne 36 artículos de 25 autores y autoras, relacionados con distintas prácticas artísticas (teatro, cine, música, poesía...) aplicadas con objetivos y criterios educativos, terapéuticos, inclusivos y de desarrollo personal y colectivo.

3.1. Estructura de contenidos

El libro cuenta al inicio con dos presentaciones, la primera a cargo de María Antonia Hidalgo, Coordinadora del Máster de Arteterapia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla; y la segunda de Ana Moreno Rebordinos, Responsable del Programa Didáctico del Museo Thyssen-Bornemisza.

Son dos aportaciones significativas, ya que preceden de dos relevantes instituciones, una universidad pública y un museo privado de prestigio internacional, que avalan la pertinencia de una obra que en valor las aplicaciones educativas y terapéuticas del arte, con criterios y objetivos de desarrollo personal y comunitario y de inclusión social.

La primera parte se titula “Arte y creatividad para la transformación social. Marcos de referencia”. Está compuesta por cuatro artículos que

sitúan al lector ante los cambios sociales que afectan a la sociedad contemporánea, las maneras de ver el mundo a través del prisma de la creatividad y la evolución del arte desde una función estética y pedagógica a otra social y terapéutica (propia del Arteterapia), convirtiéndose en una herramienta de intervención y mediación social.

La segunda parte, cuyo título genérico es “La construcción de comunidades inclusivas. Arte e intervención con personas con necesidades especiales y en riesgo de exclusión social”, consta de once artículos que van recorriendo distintas problemáticas sociales en las que las prácticas artísticas y los diálogos que a través de ellas se propician contribuyen a la construcción de comunidades inclusivas y al desarrollo personal y comunitario: igualdad y mujer, personas mayores, personas con problemas de salud mental o con discapacidad, presas, inmigrantes, personas sin hogar, niños y jóvenes...; allí donde hay procesos de exclusión el arte puede ser un instrumento liberador, un *arma* no-violenta cargada de futuro.

La tercera parte, posiblemente el núcleo de la obra -sin que ello desmerezca todo lo demás-, está compuesta por nada menos que diecinueve artículos; como reza su título genérico “19 ventanas, 19 modos de ver”, cada uno dedicado a una experiencia concreta, real, en la que el arte ha sido utilizado con éxito en la promoción de colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.

Estas *ventanas* nos enseñan cómo en Burela es posible la promoción de un grupo de mujeres caboverdianas a través de la música, o cómo El Gran Poema de Nadie es una experiencia de poesía participativa abierta en la que todos podemos ser poetas y lectores, o al Rapeadero de Lavapiés donde niños, niñas y jóvenes analizan su realidad y se expresan a ritmo de rap.

Son sólo algunos ejemplos, pero hay muchos más: en torno al teatro, al circo, a la radio, a la jardinería, a la danza, a la fotografía, al cine...; cada uno de ellos un pequeño milagro cocinado de distinto modo pero con una misma base de ingredientes: creatividad, ilusión, esfuerzo, confianza en las propias capacidades y compromiso con la gente.

Las partes cuarta y quinta sirven de epílogo y cierre, respectivamente, del libro. La primera se presenta como “Mapas de navegación para el trabajo en red” y en ella se destaca, principalmente, la importancia que en estas aplicaciones artísticas tienen las redes de colaboración, como expresión del sentido común, como prácticas y como metáforas a través de las cuales se canalizan energías creadoras y transformadoras. La cuarta parte termina con un capítulo de agradecimiento de las coordinadoras a las personas que han jalonado, utilizando sus palabras, “la historia de muchos encuentros”.

En la quinta parte se aportan, a modo de anexos: una excelente bibliografía

cuyas referencias están en relación a cada una de las tres primeras partes del libro y a sus artículos; y un capítulo que contiene un breve currículo de cada uno de los autores y autoras que han participado en este trabajo.

Pero aún hay algo más que agradecer, como son los diecinueve vídeos relacionados con esta obra que Editorial Grupo 5 continúa publicando en su web (<http://editorial.grupo5.net>), donde se nos muestran, como documentos audiovisuales complementarios, experiencias a las que se ha hecho referencia en el libro.

4. Comentario final

La Editorial Grupo 5 y las coordinadoras de *Arte, intervención y acción social* han sabido conjugar con éxito la fundamentación teórica de la aplicación del arte al campo de las intervenciones sociocomunitarias; la reflexión desde distintas perspectivas profesionales y vitales; y la descripción de experiencias concretas, que demuestran cómo a través del arte es posible despertar grandes energías transformadoras que hacen posible lo que parecía imposible.

Para los investigadores de las mediaciones sociales, este tipo de prácticas y el propio libro que habla de ellas son una excelente noticia; un acicate que nos anima a aproximarnos a ellas con enorme curiosidad y exquisito respeto. Espero y deseo que el convenio suscrito entre Grupo 5 y el Máster Oficial de Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid facilite que profesores y

estudiantes podamos estar más cerca de estas realidades, con más ánimo de aprender de ellas que de otra cosa.

Haciéndome eco de las palabras de quienes han hecho realidad este libro, es imprescindible recuperar y potenciar el arte y la creatividad como elementos motores de nuevas posibilidades para mejorar la vida y la convivencia.

Debemos utilizar el arte para fecundar y dar brillo a nuestras rutinas y cotidianidades, ya sea en el ámbito de la familia, del grupo de amigos, de las escuelas y universidades, de las ciudades y barrios, de las empresas, sindicatos, partidos, asociaciones, movimientos sociales... El arte nos permite elevarnos y ver que por encima de los muros en los que nos encierran las racionalidades economicistas y explotadoras del capitalismo hay otras posibilidades, otros mundos posibles.

El arte puede ser un nexo de unión, un canal a través del que las vidas y los modos de ver el mundo se conecten, dialoguen y se transformen mutuamente, señalando nuevos horizontes y abriendo anchas avenidas que puedan ser recorridas, no sólo por élites privilegiadas, sino por todas las personas sin excepción.

Fco. Javier Malagón Terrón
Universidad Complutense de Madrid
fjmalagon@ccinf.ucm.es