

El vendaval: muestra del taller trans-disciplinar de arte para jóvenes en situación de encierro temporario

Sol Massera y Ana Contursi

Facultad de Bellas Artes- Secretaría de Extensión Universitaria - UNLP

La muestra que se propone integra los procesos y las producciones del Taller Transdisciplinar de Arte para jóvenes en situación de encierro temporario, “El vendaval”. Dicho taller funciona como proyecto de extensión de la Facultad de Bellas Artes (UNLP-2015), con la dirección del Prof. Nicolás Bang. Además, este proyecto forma parte de un trabajo de investigación colectiva que busca, por un lado, la vinculación de dos comunidades, la académica y la de los jóvenes en situación de encierro y vulnerabilidad social; y, por otro, la aplicación experimental de diversos oficios, procedimientos y saberes artísticos para una práctica pedagógica que contribuya a transformar positivamente la estadía de los jóvenes en las instituciones de reclusión. Esta vinculación incluye el cruce y la puesta en contacto de dos universos sensibles complejos, desde la perspectiva del filósofo Jacques Rancière, de dos *regímenes estéticos* diversos. No se trata desde nuestra perspectiva de la noción romántica de lo estético como lo bello. Lo estético describe aquí la particular configuración histórica y social de la experiencia sensible de los sujetos, y esto incluye una también particular distribución de capacidades vinculadas a lo visible, lo pensable y lo decible desde el propio cuerpo. Para decirlo sintéticamente, se trata de “lo posible” producido en cada caso particular de experiencia subjetiva, tanto intelectual como física y afectiva. Esa particular configuración de posibilidades es concebida aquí siempre como política, justamente por constituir una distribución particular de lugares sociales y un reparto específico de prerrogativas, derechos y deberes. ^[1] Estrictamente, un régimen estético incluye una particular distribución de lo visible, lo audible, lo tocable, lo olfateable, lo pensable, lo decible y lo factible; por ello se trata de la instauración de posibilidades, y lo que es puesto en juego allí es lo que incumbe al universo social del ver – decir – hacer, cuestión que implica un reparto particular de lugares sociales. Desde esta perspectiva, todos los sujetos experimentan la vida de manera estética, y es la dilucidación de cada experiencia y su puesta en relación con otras alternativas, partiendo de premisas no jerárquicas, lo que asumimos aquí como un desafío para la democratización efectiva de las capacidades. Todo esto alejándonos de ideas como las de transmisión, enseñanza, capital cultural, saber legítimo, conocimiento superior, etc., nociones que pueblan los antiguos y actuales trabajos vinculados a la esfera de lo popular y que se asientan

en presupuestos de desigualdad y asimetría, tanto en el terreno de lo material como de lo simbólico.

Por otro lado, los jóvenes destinatarios del proyecto se encuentran en una situación cotidiana de violencia, vulneración de derechos y restricciones en torno a las posibilidades de desarrollo personal y aprovechamiento de sus capacidades tanto intelectual-cognitivas como físico-prácticas. En general, no tienen acceso, dada la situación judicial-institucional en la que se encuentran, a espacios de reflexión colectiva especialmente destinados para la reflexión crítica de sus propias condiciones y la elaboración poética-subjetiva que permite, creemos, vislumbrar posibilidades alternativas de los estados de cosas. Por ello, la metaforización de las cuestiones de la vida a partir de la vivencia sensoro-corporal y reflexiva aparece como un eje central en este proyecto, así como las instancias de la planificación colectiva, el diseño consensuado, el debate compartido y la labor individual y común, ya que las mismas son consideradas como momentos inherentes y necesarios para la vida social saludable y compartida. Asumimos, entonces, el objetivo principal de este taller como el de una operación artística y educativa política y transformadora, surgida de la comunidad académica y para la comunidad precarizada, en pos del acercamiento hacia una sociedad más democrática y justa.

El abordaje de y desde la corporalidad a partir del trabajo transdisciplinar (teatro, literatura, plástica y edición) permite la emergencia de procesos artísticos en los que la experiencia estética de los participantes tiene un carácter integral. Cada dos meses se trabaja alternando los talleres e hilándolos a través de un eje genérico que se plasma en un micro - proyecto de realización. Se alternan semana a semana los talleres de teatro, literatura, plástica y edición. Este esquema se repite cada mes. Se han trabajado hasta ahora poemarios, fanzines e historietas; el próximo proyecto será de fotonovela.

En cada encuentro, si bien el eje del trabajo está puesto en una disciplina, se apunta a un abordaje transdisciplinar e integrador, ya que en cada semana se retoma lo trabajado en los anteriores encuentros y cada taller se vale de las herramientas, metodologías y encuadres de las otras disciplinas. Se propone una mirada integradora del proceso artístico, y se comprende a todas estas actividades como propiciadoras de experiencias estéticas, en los términos anteriormente explicados. En este sentido, cada propuesta o consigna de actividad que se le ofrece a los jóvenes se propone, por encima de todo, para precipitar el acontecimiento de una vivencia sensible, en donde el cuerpo cumple un rol fundamental. Se apuesta a que es en esa vivencia, en ese

transcurso corporal en situación y contexto específicos, en donde cada joven puede generar un conocimiento y una transformación significativa de su propia subjetividad.

En el taller de teatro, coordinado por Verónica Ríos, se proponen trabajos grupales de improvisación y representación sobre personajes, entornos, conflictos y/o situaciones de transformación (lo que llamamos “acontecimientos”) y se va experimentando con el cuerpo colectivo. En este cuerpo grupal se exponen los roles que cada joven asume en este grupo, es decir, cómo el cuerpo individual está atravesado por el cuerpo grupal, y se intenta trabajar, justamente, con el cambio de roles, con la evidenciación de qué le propone al cuerpo de uno el cuerpo del otro, cómo se reacciona ante la acción del otro, qué tiene cada cuerpo subjetivado y/o objetivado para ofrecer en situaciones de intersubjetividad, etc. Las actividades realizadas en este taller tienen como material primordial al cuerpo, son trabajos de apropiación del espacio a partir de recorridos, composición de situaciones a través de *fotos*, asignación a cada participante de roles específicos a partir de esas fotos y utilización de la información que da cada cuerpo en esa situación, revisión, discusión y cambio de roles. En el taller de literatura, coordinado por Ana Contursi, el cuerpo se predispone a una lectura y un trabajo más centrado en lo individual, se intentan proponer lecturas y escrituras personales para que cada joven tenga la posibilidad de una revisión individual de sus propios gustos e intereses. Por ejemplo, la actividad llevada a cabo en el primer encuentro fue la descripción de un lugar, un espacio y un personaje, utilizando como herramienta clave a la metáfora. En el taller de plástica, coordinado por Sol Massera, se proponen pequeños grupos, en donde el diálogo y la conciliación son necesarios para el avance del trabajo. La representación del cuerpo personal, el retrato, la creación de personajes ficticios son propuestas que facilitan una visualización y reflexión de la construcción visual de la corporalidad propia y ajena. El taller de edición es más flexible a partir las necesidades específicas del trabajo final, en los casos expuestos, los poemarios, los fanzines y la historieta.

Especificaciones técnicas:

Soportes

- 1- video de muestras en el Centro
- 2- fotos del trabajo en clase
- 3- mural del proceso de trabajo en taller (materiales producidos)
- 4- revistas, fanzines y poemarios terminados

Dimensiones

- 1- Video: proyección en un muro de 1,5m de ancho
- 2- Fotos: montaje en muro de 3m (altura de ojos)

3- Mural:

13. papelones (4 de 2 m de altura x 0,70 cm) 4m de muro

14. material suelto (textos, dibujos, collages, fotos tetrales, etc.) muro de 3m 4- Mesa con revistas terminadas

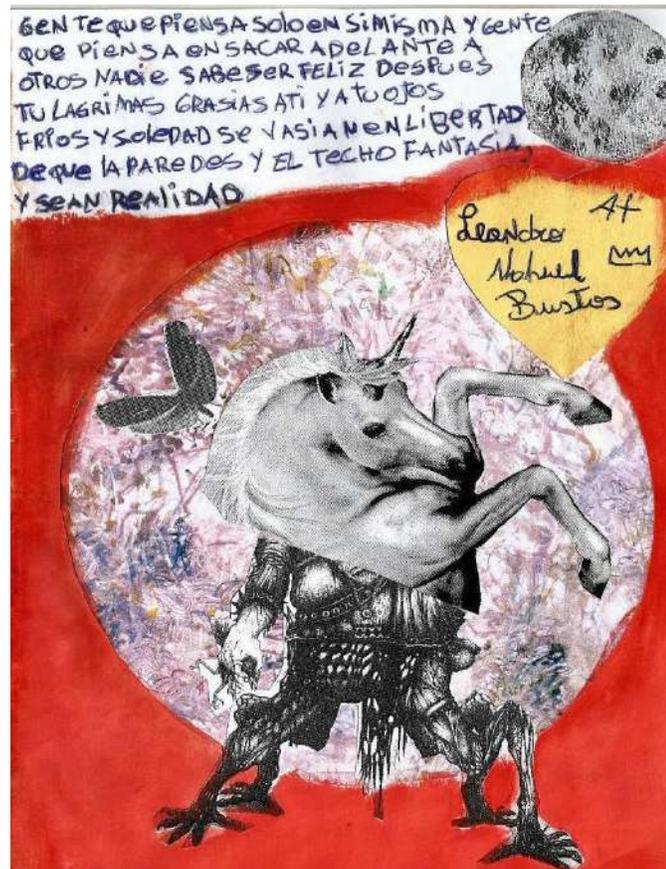
Requerimientos técnicos y materiales 1- Para la proyección, un espacio a media luz y un proyector (proyector propio)

2 y 3- Las fotos y los murales se colocarán sobre la superficie de la pared dependiendo de sus características y los posibles sistemas de montaje.

4- Una mesa

Imágenes

Tapas poemarios

Poemarios

Fanzines

Papelones

Fotos del trabajo en clase

Historieta / taller de teatro

