

Arte público colaborativo- participativo

La función pedagógica y transformadora del arte colaborativo.

POCS association- 24 horas una línea en la ciudad- Ciudades en red (2003-2008).

Daniel Toso¹

escultoso@hotmail.com

“Sólo la imaginación nos permite ver las cosas con su verdadero aspecto, poner aquello que está demasiado cerca a una determinada distancia de tal forma que podamos verlo y comprenderlo sin parcialidad ni prejuicio, colmar el abismo que nos separa de aquello que está demasiado lejos y verlo como si nos fuera familiar. Esta “distanciación” de algunas cosas y este tender puentes hacia otras, forma parte de un diálogo establecido por la comprensión con ellas; la sola experiencia instaaura un contacto demasiado estrecho y el puro conocimiento erige barreras artificiales.”²

Enviado: 12/03/09

Aceptado: 05/05/09

RESUMEN

En este texto se expone el desarrollo desde 2003 de POCS, asociación independiente de artistas que investigan y desarrollan proyectos en el espacio público y que establece relaciones con diferentes colectivos.

Palabras claves: Espacio público. Asociación independiente de artistas. Creación colectiva

¹ Arquitecto, Artista audiovisual, Investigador, socio fundador de POCS association, www.pocs.org

² H. Arendt, De la historia a la acción, Barcelona, Paidós, 1999.

ABSTRACT

This text exposes the development from 2003 of POCS, association independent artists' that investigate and develop projects in the public space and that it establishes relations with different groups.

Keywords: Public space. Association independent artists'. Collective creation

En el año 2003, se realizó en Barcelona, el primer encuentro 24 horas una línea en la ciudad como resultado de previos encuentros durante meses de un grupo de artistas vinculados en su mayoría con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, en las reuniones se plantearon temas que nos preocupaban; la relación con las galerías de arte y los museos, con los curadores, con la ciudad (sociedad), con los centros de poder, la actitud a tomar frente a los próximos eventos de la ciudad (Fórum de las culturas 2004).

Desde entonces, en Barcelona, POCS es una asociación independiente de artistas que investigan y desarrollan proyectos en el espacio público, constituida por cuatro socios fundadores artistas a la vez que investigadores y docentes universitarios: Francisco Cabanzo, Elenio Pico, Estela Rodríguez y Daniel Toso, con el tiempo se constituyeron nodos de colaboración en otras ciudades como el Colectivo Zonadearte en Quilmes (Argentina), Puntodevista en Medellín, (Colombia), Museu Aberto en Sao Paulo (Brasil), Künstainer en Tarragona (España), Ciudad Runa, Pasto (Colombia), relaciones y colaboraciones con colectivos y Universidades de Argentina, Colombia, Brasil, España e Italia.

Por sexto año POCS organizó el evento internacional 24 horas una línea en la ciudad, Foggia / Tarragona / Pasto / Niteroi / Rio de Janeiro / Curitiba, ciudades en red. Las temáticas o ejes sobre los cuales se trabaja son:

Transformaciones socio políticas,
Relaciones interpersonales,
Migraciones y diversidad,
Producción y rehabilitación urbana,
Sociedad y naturaleza.

Esta convocatoria es abierta a colectivos de trabajo interdisciplinarios que deseen desarrollar sus proyectos en el ámbito del espacio público, desde una perspectiva dialógica con el contexto y en una dinámica de red internacional, Cada grupo trabaja en la realización de su idea y colabora en el desarrollo y la realización de dos intervenciones de grupos de otras ciudades, con interés particular de potenciar la relación de ciudades que pertenecen a una misma región. Para su materialización se recurre al uso de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo, blogs y wiki, los productos no son en general objetos convencionales o materializaciones sino que mas bien están relacionados con acciones, acciones participativas y colaborativas, performances, proyecciones urbanas, instalaciones de sonido y luz, instalaciones efímeras que denuncian, interrogan, participan, o silenciosamente se incorporan a los paisajes y usos urbanos.

A partir de convocatorias en las distintas ciudades se realizan talleres previos a las acciones coordinados por especialistas que trabajan en la ciudad pero la analizan desde otro ángulo: geógrafos, antropólogos, arquitectos, especialistas en nuevas tecnologías de comunicación, y artistas con experiencia en arte colaborativo y participativo, permiten confrontar las distintas metodologías de los grupos participantes a nivel local e internacional, se muestra también la realidad y los conflictos más notables de lo que sucede en las otras ciudades participantes. La interdisciplinariedad es un trabajo de investigación y experimentación en el arte donde se vinculan los desarrollos de metodologías de enfoque constructivista que se aplicaron inicialmente en el campo ambiental y luego desde las artes a las ciencias naturales y sociales. La preocupación principal de estos talleres es la comprensión de las relaciones humanas en el entorno urbano y con la naturaleza, con las nuevas tecnologías, con el poder, no se trata de ofrecer recetas ni proponer doctrinas: el principal esfuerzo está centrado en comprender, “la comprensión...es el modo específicamente humano de vivir”, “la comprensión comienza con el nacimiento y finaliza con la muerte”. La comprensión es una actividad sin fin, siempre diversa y mutable, por la que aceptamos la realidad, nos reconciamos con ella, es decir tratamos de sentirnos en armonía con el mundo, “La comprensión precede y prolonga el conocimiento. La comprensión preliminar, base de todo conocimiento, y la verdadera comprensión que lo trasciende, tienen en común el hecho de dar sentido al conocimiento.”³

Desde el año 2006 POCS colabora en Brasil con el proyecto Casa da Memoria de Paranapiacaba que coordina la investigadora audiovisual Lilian Amaral (Museu Aberto), en el año 2007 se realizó el proyecto 24 horas una línea en la ciudad en Paranapiacaba con los moradores y especialistas invitados durante un largo período. Es sumamente interesante poder desarrollar a cabo procesos de una larga duración y acompañamiento del ámbito de trabajo que supere instancias particulares con las que nos podemos encontrar si actuamos en esta realidad puntualmente. En el proceso de trabajo colaborativo y participativo de la Casa da memoria de Paranapiacaba se pudo vincular también a las instituciones oficiales y locales, este reforzamiento de las vinculaciones existentes entre las instituciones oficiales y privadas, entre las instituciones y los pobladores que a través del conocimiento las hacen suyas, las transforman y las cargan de nuevos contenidos de interés actual son operaciones de transformación social eficaces, que utilizan los canales de relaciones ya establecidos sin entrar en conflicto. Esta forma de trabajar es muy valorada en POCS donde se buscan alianzas con organismos y colectivos que llevan trabajando en los lugares de acción mucho tiempo, son reconocidos y generan confianza.

La creación colectiva de la obra establece vínculos y maneras de participación del espectador antes pasivo y contemplativo, los vínculos son necesarios, nos ayudan a pensar y a concebir de manera más completa, Freyre decía que se sentía una persona intensamente carente y creía que una de las mejores virtudes era este sentimiento de carencia, de necesidad del otro.”Jamás me sentí bastándome a mí mismo. Necesito de los otros. Y es tal vez por eso que puedo entender que los otros también necesiten de mí”⁴. Todo hombre es único como se sostiene en *La condición humana*, “con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra

3 H. Arendt, De la historia a la acción, Barcelona, Paidós, 1999.

4 Paulo Freyre, El grito manso, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2003.

en el mundo”⁵, pero esta afirmación no desemboca en ningún orden de solipsismo, “ nuestra originaria aparición física debe doblarse en ese segundo nacimiento que es la inserción en el mundo humano a través de la palabra y la acción”⁶, esta acción y esta palabra son vinculantes con nuestro entorno hoy cada vez más expandido, es nuestra forma de modificar el entorno respetuosamente, responsablemente escuchando a los especialistas, a los otros, informándonos, distanciándonos como nos dice Arendt de lo perjudicial y tendiendo puentes hacia lo que nos beneficia como habitantes de un entorno social y natural.

Es interesante el trabajo a desarrollar en los procesos de creación no solo el nivel estético, sino también la interacción entre creatividad y procesos sociales y pedagógicos, promoviendo el uso y la ocupación del espacio público y las relaciones colectivas con una comunicación más horizontal y menos jerarquizada, la importancia pedagógica en estos procesos es fundamental, “La educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres”⁷.

Con respecto a los dinamizadores que cumplen el papel de educadores Freyre dice “Su acción debe estar empapada de una profunda creencia en los hombres. Creencia en su poder creador”⁸, esta creencia en el poder creador de todos los ciudadanos es la que nos moviliza para contagiar el placer y la alegría de experimentar y jugar.

Augusto Rodin promovía ya a fines del siglo XIX un comportamiento social creativo aunque todavía como experiencia individual “El artista da un gran ejemplo. Adora su oficio: su más preciosa recompensa es la alegría de haber procedido bien. Actualmente se persuade a los obreros, por desdicha suya que odien si trabajo y lo saboteen. El mundo sólo será feliz cuando todos los hombres tengan alma de artistas, es decir cuando todos sientan el placer de su labor”⁹

El trabajo artístico colaborativo- participativo en el espacio público requiere algunas precisiones: no es un simple espacio libre que permite escapar de las obligaciones del espacio privado, no es sinónimo de libertad, no es neutro, ni simple receptáculo donde cualquiera se puede apropiarse de él, tiene reglas, está regido por pautas variables, tiene historia, tiene memoria. Según Ágnes Heller “podemos mantenernos en pie sin la más mínima inventiva orientada hacia lo nuevo, sino simplemente adaptándonos a los otros (a través del comportamiento del “sí”). Por ello, si las relaciones económicas y sociales son alienadas, la vida cotidiana presenta una afinidad con la alienación”¹⁰.

La vida sensata es un concepto desarrollado por Ágnes Heller en 1970, que sintetiza con bastante acierto una posibilidad de vida lógicamente revisado con todo lo sucedido desde ese entonces, que se contrapone en cierta forma a el saber vivir sin preguntarse si los otros tienen la misma posibilidad de vida, el motivo recurrente de la vida sensata es la extensibilidad, o

5 H. Arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993, pág. 202.

6 Daniel Toso, De la estetización al arte colaborativo, Barcelona 2004.

7 Paulo Freyre, Pedagogía del oprimido, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2002.

8 Paulo Freyre, Pedagogía del oprimido, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2002.

9 Augusto Rodin, Mi Testamento, Edit. Y Lib. Goncourt, Buenos Aires, 1977.

10 Ágnes Heller, Sociología de la vida cotidiana, Ediciones Península, Barcelona, 2002.

sea, el intento de dar a otras personas, quizás a todos los hombres de la tierra la posibilidad de llevar esa misma vida. “*La vida sensata es el para-nosotros de la vida cotidiana en un mundo “abierto”, caracterizado por la posibilidad de un desarrollo infinito, por el continuo emerger de nuevos conflictos.* El hombre que lleva una vida sensata, plasma su propio mundo en un para-nosotros cambiándolo y transformándolo continuamente- y cambiándose y transformándose también a sí mismo”¹¹. Para poder realizar este ejercicio de adaptación y transformación necesitamos ser profundamente creativos y comprensivos de las necesidades del entorno natural y social, hacer un análisis de los poderes económicos y políticos que provocan la alienación y el egoísmo.

11 Ágnes Heller, *Sociología de la vida cotidiana*, Ediciones Península, Barcelona, 2002.