

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE UN LUGAR A PARTIR DE UNA ACCIÓN ARTÍSTICA COMUNITARIA

María Martínez Morales

Universidad de Jaén

mariamartinez_82@hotmail.com

Resumen

La comunicación que presento forma parte de un proyecto de investigación tiene como finalidad visibilizar el patrimonio de un lugar a partir de la práctica artística. La intervención tiene como origen el interés de los vecinos de un barrio de recuperar un espacio olvidado por la pérdida del uso y labores asociadas a dicho lugar. A partir de esta propuesta surge la recuperación de la memoria individual y/o colectiva a través de una intervención artística como dispositivo activador de dinámicas de construcción de identidades culturales, de cuestionamiento y empoderamiento de un barrio. La acción artística constituirá parte del proceso de indagación en la vida cotidiana de la comunidad para generar posibilidades de transformación social fomentando un espacio de trabajo colaborativo a través de la construcción de una instalación interactiva y la elaboración de cartografías vitales a partir de la fotografía. En este sentido propongo la práctica artística como investigación artográfica en la comunidad en la medida en que cuestiona su hacer desde el hacer mismo. La comunidad es más que contigüidad espacial. La comunidad está hecha de la interrupción de singularidades, de la suspensión de que los seres singulares son (Nancy, 2012:31).

Palabras clave: Acción artística, comunidad, memoria, patrimonio intangible.

Introducción

Sin título, (2016) Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías de la autora.

La comunicación parte de la experiencia desarrollada en el barrio y que forma parte de una investigación artográfica, una investigación en la que mirada artista, docente e investigadora tiene lugar al mismo tiempo. La práctica a/r/tográfica es relacional y en movimiento, lo que va generando una serie de interconexiones entre elementos de distinta naturaleza que de otra forma no se producirían como argumenta Irwin (Irwin, 2004:87), o como señala Hernández, estar implicado en el proceso de la artografía “significa indagar en el mundo a través de un continuo proceso de hacer arte en cualquier forma artística y escrita de manera que no estén separadas ni sean ilustración una de la otra, sino que estén interconectadas y entretejidas una con la otra para crear significados nuevos/ y o relevantes” (Hernández, 2008:104).

Por tanto la acción surge desde una propuesta comunitaria donde se plantea recuperar de la memoria colectiva a partir de la práctica artística comunitaria como acción en la que hay una relación entre artista y comunidad y en la que ambos forman parte de un proceso en el que emerge un interés de transformación social. En la acción, la comunidad actúa como agente fundamental en el planteamiento creativo, una acción que surge a partir de los

intereses de la asociación de vecinos del barrio. En la presente comunicación narro la acción desde una mirada artográfica por ello no planteo un único recorrido, sino la interconexión entre diferentes caminos al relacionar mi mirada como artista, investigadora y profesora al mismo tiempo. Por tanto, trazo un recorrido como proceso relacional que tiene lugar en el continuo intercambio de experiencias con la comunidad. En este sentido propongo la acción artística como catalizadora de movimientos, de intercambio, reflexión, cuestionamiento...una forma de dar visibilidad a la experiencia de las personas que conviven barrio.

La acción parte de la idea de recuperar un espacio situado en el barrio, la "era", y los recuerdos asociados a dicho lugar, así como el lugar como espacio de encuentro social. El barrio vive una situación de desplazamiento y envejecimiento, debido a las personas que se han marchado y al paso del tiempo, generando una escenario de pérdida. A partir de esta situación surge la idea de generar una acción donde intercambiar experiencias asociadas a este espacio. Para ello planteamos un encuentro donde cada vecino trae un objeto o fotografía que sitúan en la era al mismo tiempo que cuenta el recuerdo. Aparecen palabras asociadas a la actividad que se desarrollaba en la era como aventar o echar algo al viento para separar el grano de la paja. A partir de esta palabra parte la acción. El fruto o grano son las historias que conforman la identidad del barrio a través de los relatos de las vidas narradas por sus vecinos. A partir de esta idea surge la intervención como combinación de fotografías que se ubicaron como frutos o grano que han ido creciendo en la era. Una acción invitó a la gente a participar de la recolección simbólica de esa memoria. La pieza representa una situación de migración simbólica que se utilizó para hablar de una acción de retorno a ese campo abandonado. La idea de narrar historias de vida como cartografía testimonial, inicia un proceso de auto-representación, de auto-narración de las vidas de las personas que participan de la acción, historias que se entremezclan, que resisten a las representaciones hegemónicas de o único discurso, donde se recuperan como sujetos históricos. Una instalación elaborada con retazos de vidas. El patchwork de historias, al igual que los recuerdos que trajeron reconstruyen la historia de lo fragmentado un acto del encuentro entre las partes que se unen y forman un todo nuevo, se reconstruye el lugar, como una labor de resistencia al anonimato y al olvido.

Trabajar sobre la era como necesidad de generar vínculos con el lugar que hemos ido perdiendo, cómo relacionarnos con él a través de una intervención artística. Trabajar con las personas que viven el barrio es una forma de relación cultural con el territorio, de investigación del lugar que parte de los intereses de la población que convive en el, recuperación simbólica de la memoria a través de una acción que habla de las vidas de las personas, una forma de manifiesto o de resistencia al olvido.

La acción artística en comunidad: representación del patrimonio intangible del lugar

Sin título, (2016) Fotoensayo organizado a partir de dos fotografías de la autora.

Escojo la acción artística comunitaria como aquella en la que hay una relación entre artista y comunidad, en la que ambos forman parte de un proceso en el que emerge un interés de transformación social, componentes que se encuentran entrelazados y puestos en continua relación. Una de las premisas por la cual elijo la acción artística es por ser una forma de representación que tiene en cuenta la experiencia del sujeto, en este caso a través de la práctica artística se visibilizan las historias de los vecinos/as del barrio, por otro lado, por generar un espacio de intercambio de experiencia individual y/o colectiva al ser dispositivo activador de espacios y experiencias, una forma de incentivar dinámicas de construcción de identidades culturales, de cuestionamiento y empoderamiento social.

La comunidad actúa como agente fundamental en el planteamiento creativo del que parte la acción. En nuestro caso, el concepto surge de una conversación con la asociación de vecinos del barrio. Este artículo narro la acción desde mi mirada como artógrafa, por ello no planteo un único recorrido, sino la interconexión entre diferentes caminos al relacionar mi mirada como artista, investigadora y profesora simultáneamente. Por tanto, trazo el recorrido como un proceso relacional que tiene lugar en el continuo intercambio de experiencias con la comunidad. En este sentido propongo la acción artística como catalizadora de movimientos, de intercambio, reflexión, cuestionamiento...una forma de visibilidad del barrio. La intervención en el barrio relaciona la memoria con la acción, un camino que configura la práctica artística participativa que cuestiona las posibilidades y limitaciones de desarrollar una práctica en conjunción con la comunidad del barrio en distintos

contextos y en conexión con diferentes redes sociales. El ensayo indaga la articulación entre la práctica artística comunitaria y su reflexión teórica, el arte como experiencia, no-objetual parte de un proceso creativo no material, donde el objeto de arte está destinado a crear una experiencia incorporada dentro del proceso. El proyecto funciona como una iniciativa espacial y comunitaria, donde se realiza diferentes actividades con niños y adultos, conectando la el espacio con la comunidad y produciendo un espacio artístico relacionado con la vida de los vecinos del barrio. el espacio se fue paulatinamente transformando en un espacio de intercambio entre historias de sus habitantes. La práctica artística se convierte en un proceso local y en su documentación. Para Beuys, cada persona es creadora, arquitecta de la obra de arte del organismo social. Su acción *Direct Democracy* (1972), consistió en una oficina de información en la cual, durante cien días, Beuys discutió con los visitantes la idea de democracia directa a partir conversaciones y referendos. La idea emerge de las circunstancias mismas en las que el proyecto se genera, desde la relación con los miembros del vecindario. Desde la puesta en común de los intereses e inquietudes. En este sentido, el proyecto se desarrolla a partir la práctica artística en comunidad.

Práctica artística busca despertar, revivir y valorar a través del ejercicio artístico nuevas formas de relación. El proyecto parte de la pregunta ¿cómo articular la práctica artística con la comunidad? Para ello comienzo a trazar una cartografía a partir de conversaciones con las personas que viven en el barrio. La construcción de una obra comunitaria en el barrio y la elaboración de cartografías vitales. Una idea que se adapta al contexto en el que viven, y que está relacionada con la idea de memoria, la que da sentido a los recorridos y conexiones que se van generando en torno a ésta. La práctica artística comunitaria surge como opción creativa en la construcción de la memoria colectiva, para potenciar lo que en palabras del teórico y curador francés Nicolas Bourriaud es más «una actividad que consiste en producir relaciones con el mundo mediante la ayuda de signos, formas, gestos u objetos» (2006, 35).

Una acción artística en el barrio que parte de la elaboración de cartografías testimoniales a partir de objetos como contenedores de experiencias que los habitantes del barrio escogen como disparador de narrativas e historias de vida. Una acción opera como epicentro, de relaciones entre la población del barrio y la vinculada al proyecto. La acción fue concebida como una zona de transferencia de memoria, un espacio de intercambio. Un territorio libre donde se recuperaron y rescataron saberes de sus habitantes, sobre el barrio, sus vidas, historias olvidadas, conocimientos discriminados en el contexto actual. Simbólicamente, la acción de contar desde nuestro recuerdo se extiende al cultivo de relaciones e historias que sucedieron con la acción. Como proceso, el proyecto constituyó un espacio nuevo, en la medida en que se busca recuperar las historias de vida desde la práctica artística comunitaria.

A partir de la instalación la idea de las cartografías testimoniales, se inicia un proceso de auto-representación, de auto-narración del de las vidas de las personas que participan de la acción, historias que se entremezclan, que resisten a las representaciones hegemónicas de o único discurso, se recuperan como sujetos históricos. Mapas de memoria elaborados con retazos de vidas. El patchwork de historias al igual que los retales que trajeron y que a modo de tapiz construyen la historia de lo fragmentado y que en el acto del encuentro,

entre las partes que se unen y forman un todo nuevo, se reconstruye el lugar. Surge así el patchwork como una labor de resistencia al anonimato y al olvido.

Sin título, (2016) Fotoensayo organizado a partir de tres fotografías de la autora, 2016

Aportaciones al campo de la investigación.

La acción artística ha dado lugar a nuevas relaciones entre arte y comunidad, la mirada artista, educadora e investigadora al mismo tiempo ha favorecido la investigación. La práctica *a/r/tográfica* es relacional y en movimiento, la vivencia de una práctica es siempre con otros, dinámica, desde las singularidades y las diferencias (Triggs, Irwin y O'Donoghue, 2012: 1). El arte relacional ha favorecido la posibilidad de transformación social con la comunidad

La acción como investigación educativa basada en una intervención artística comunitaria funciona como artefacto portador de historias, a las relaciones que se comparten durante el proceso de construcción de la instalación, operando como forma de indagación desde el proceso creativo a la exposición de la instalación, así como el acercamiento de la práctica artística a la comunidad, hace repensar aspectos que permanecían ocultos y cuestionar el sentido de las prácticas artísticas comunitarias como forma de interrogación-límite, en la medida en que cuestionan su hacer desde el hacer mismo.

De este modo, la presente experiencia constituye una aportación al campo académico al indagar la comunidad como productora de conocimiento así como activadora de dinámicas de relación que ponen de manifiesto cuestiones culturales asociadas a un lugar que forman parte del patrimonio intangible. De esta manera, la instalación actúa como dispositivo dinamizador que recupera los significados de un barrio, de sus gentes, registros, conocimientos olvidados...etc. Un espacio de representación autobiográfica, un territorio simbólico donde explorar la memoria personal y colectiva, como un espacio de representación del presente y, por lo tanto, un lugar de producción de una nueva historia en común, relaciones, procesos, intercambio, reflexiones, de

ideas generadas en torno a la instalación generando nuevos espacios de producción y socialización en forma de red.

Fotografía independiente del autora, 2016

Bibliografía

BARONE & EISNER, (1997); Diamond & Mullen, (2000); Eisner, (1991) Barone, T., & Eisner, E. W. (1997). Arts-based educational research. In R. M. Jaeger (Ed.), *Complementary Methods for Research in Education* (2nd ed.). Washington: AER

BORGDOFF, H. (2012). *The Conflict of the Faculties. On Theory. Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden: University Press.

DELEUZE & GUATTARI (1972). *Capitalisme et Schizophrénie 1. L'Anti-Œdipe*. París: Minuit.

DEWEY, J. (2008). *El arte como experiencia*. Méjico: Paidós Ibérica.

DEWEY, J. (2006). *Democracia y educación: Una introducción a la filosofía de la educación*. Buenos Aires: Morata.

HERNÁNDEZ, F. (2015) *Pensar los límites y relaciones entre la práctica artística y la investigación artística*. Aníav: Real Virtual. Volumen II. pp.22-25 <http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1658>

IRWIN, R. L. (2004). *A/r/tography: A metonymic métissage*. Vancouver: Pacific Educational Press.

MARÍN VIADEL, R. (2005) *La Investigación Educativa basada en las Artes Visuales o Arte Investigación Educativa: Investigación en educación artística*. Universidad de Granada: Granada.

NANCY, J. (2012). *The Inoperative Community*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

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