

PROPUESTAS PANDÉMICAS. EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS DEL TALLER ARTES COMBINADAS Y PROCEDIMIENTOS TRANSDISCIPLINARES EN LA MODALIDAD VIRTUAL

Ana Axat, Micaela Santa María.

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes. Instituto de Investigación y Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano.

RESUMEN

En el presente artículo reflexionamos en torno a la enseñanza de experiencias artísticas participativas en el contexto de la pandemia de COVID. Indagamos en la adecuación de los contenidos y en la metodología implementada en los trabajos participativos del taller Artes Combinadas y Procedimientos Transdisciplinares, durante las cursadas virtuales de los años 2020 y 2021 haciendo énfasis en formas de producción y circulación en la web. Analizamos los replanteamientos de dos trabajos prácticos de esta asignatura, en los cuales el lugar del cuerpo presente como mediador y activador de acciones se debió reconfigurar y adaptar a las posibilidades permitidas durante el período de aislamiento social. A través de ejemplos de lo producido en el taller exploramos las estrategias puestas en juego, mediante la utilización de las nuevas tecnologías como medios de producción (páginas web, redes sociales y otras formas de comunicación digital) valorando su potencia como herramientas para construir poéticas colectivas. Las “propuestas pandémicas” que presentamos están atravesadas por el contexto en relación a la problemática que abordan y desde los propios dispositivos que las constituyen, exploran durante el aislamiento formas de activación de lo público y de lo colectivo en la web en el marco de una experiencia social única.

Palabras clave: pandemia - participación - colectivo - virtualidad - transdisciplina-enseñanza

El abordaje procedimental que propone la asignatura Artes Combinadas y Procedimientos Transdisciplinares consiste en propiciar cruces desestructurando la compartimentación entre disciplinas artísticas y otros saberes, especializados o no. Las producciones del taller constituyen procesos de creación experimental de modos de hacer artísticos, que involucran intercambios entre los estudiantes y alianzas y diálogos con otros agentes por fuera de la institución, como personas del propio entorno, activistas, colectivos y organizaciones. En estas experiencias se pone en juego el cuerpo en el aula y en la calle como mediador de intercambios y activador de acciones. Lo colectivo configura uno de los ejes estructurantes de la propuesta pedagógica, desde las dinámicas de trabajo grupal y la creación de producciones participativas y colaborativas, que buscan la implicación de otras subjetividades en procesos horizontales de construcción de conocimiento (Santa María, Axat, 2011). El carácter colectivo se experimenta como metodología de trabajo y como forma de proponer sentido a través de la puesta en común de ideas, de la elaboración grupal de procedimientos y de la consideración de problemáticas que implican a diversos grupos

sociales que actúan por fuera del ámbito de la institución, como veremos en las propuestas de trabajo de “Participación” y “Contexto.”

El trabajo práctico “Participación” constituye una primera aproximación a las experiencias colectivas. En la consigna se plantea generar producciones participativas que involucren a otros en los procesos a partir de la elaboración colectiva de significados. Las propuestas surgen de una invitación que activa un proceso intersubjetivo como mecanismo de creación. Estas producciones implican la activación del cuerpo presente como mediador de intercambios para construir poéticas colectivas. En el trabajo grupal denominado “Contexto” se propone a los estudiantes partir de una indagación sobre una problemática o debate coyuntural de su interés, para producir una experiencia que interpele el contexto implicándose de manera crítica con lo social y político. En este trabajo exploramos la potencialidad simbólica de lo artístico para intervenir críticamente la realidad produciendo otros regímenes de visibilidad, como señala Rancière “lo propio del arte es operar un nuevo recorte del espacio material y simbólico” (Rancière, 2011), estas propuestas crean poéticas que implican “otros modos” de accionar en el presente. Desde lo procedimental se plantea una reconfiguración de lo sensible, desestructurando las disciplinas artísticas tradicionales y creando formas de hacer que dialogan con diversos saberes.

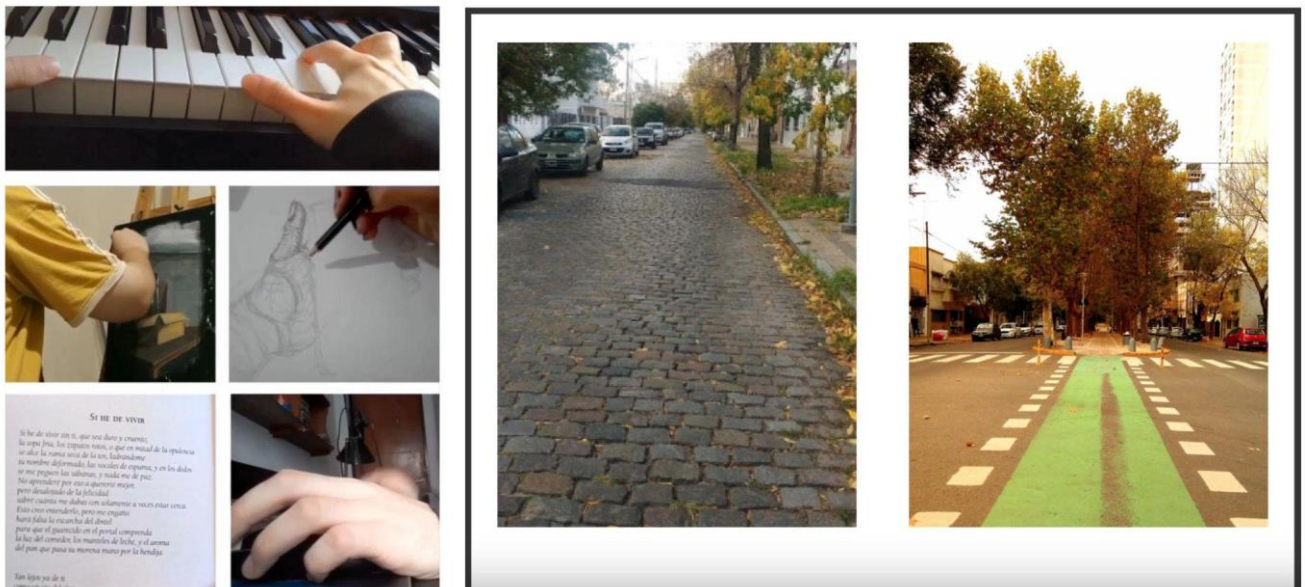
Adecuación de contenidos y estrategias en el dictado de clases durante el confinamiento

El comienzo del primer cuatrimestre del año 2020 coincidió con el inicio de la pandemia y, en consecuencia, con la implementación de la modalidad de clase virtual. Frente a esta nueva realidad se planteó la necesidad de adecuar los contenidos y la metodología de abordaje de los trabajos de “Participación” y “Contexto”, mediante herramientas que permitieran formas de intercambio alternativas a las posibilidades en el encuentro presencial. En este sentido, se propuso realizar las producciones a través de los medios utilizados (de forma casi exclusiva por entonces) para comunicarnos como: redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico y sitios web. En las dos propuestas de trabajo mencionadas se impulsó la creación de producciones utilizando estas herramientas para estructurar mecanismos de producción y circulación.

La reformulación del trabajo de Participación se llevó a cabo en el período de transición durante las primeras semanas de la modalidad de clase virtual. Se proyectó como una producción colectiva entre docentes y estudiantes, que tomó la forma de una serie de ejercicios formulados por la cátedra como un primer acercamiento desde la virtualidad para introducir a la materia, poniendo en común de manera lúdica y reflexiva lo que se estaba experimentando en el plano social. Se propuso a los estudiantes asumir el rol de participantes respondiendo a cuatro pautas de trabajo que involucraron: la palabra escrita, el video, el dibujo y la fotografía. Las colaboraciones individuales fueron reunidas y editadas por la Cátedra en diversos formatos digitales: un diccionario, un video, un catálogo de dibujos y un fotolibro. A continuación presentamos estos ejercicios que proponen, desde sus procedimientos y enfoques temáticos, abordajes artísticos de una experiencia social singular.

En el primero, se propuso a los estudiantes escribir una palabra (existente o inventada) y formular una definición propia, ambas (palabra y significado) debían surgir de una reflexión personal sobre el presente pandémico. Este trabajo intentó dar voz y nombre a la experiencia del confinamiento ensayando formas de extrañamiento con la escritura mediante la apropiación de códigos, la resignificación e invención; de manera lúdica se exploraron nuevos significados de palabras como “loop”, “cuidar” o “ermitaño” y se crearon términos como “incognitodemia”, “endosistir” y “destiempada”. El material enviado por los estudiantes fue reunido y editado por la Cátedra en un libro digital

denominado “*Diccionario del Confinamiento*”, esta pieza configura una narración polifónica que proyecta a través de la palabra escrita un mapa experiencial local de la pandemia. El segundo ejercicio consistió en la realización de un video planteado a partir de registros de acciones individuales que luego serían editados conformando una pieza audiovisual colectiva denominada “*Cinco minutos de cincuenta días de aislamiento*”. La pauta consistió en filmarse durante un minuto realizando una actividad que fuera significativa, “por ser la que más tiempo ocupó en la nueva rutina, porque funcionó como escape mental o bien como actividad reconfortante durante el aislamiento social”. Para esta realización se plantearon una serie de condiciones técnicas relativas al formato, encuadre de la imagen y la duración del video (un minuto), con el objetivo de poder hacer compatibles las colaboraciones en una imagen simultánea. Esta propuesta permitió poner en común diferentes saberes específicos de los estudiantes, que pudieron compartir a través de los registros cómo coser, tocar un instrumento o cocinar. La edición audiovisual materializó un diálogo entre las diversas autorrepresentaciones construyendo una poética colectiva de lo íntimo y lo cotidiano.

Registro de *Cinco minutos en cincuenta días de aislamiento*. *La misma ciudad, otra ciudad*. Participación, 2020. Archivo de la Cátedra.

Un tercer ejercicio se orientó también al ámbito doméstico durante el confinamiento, a partir del vínculo establecido con los objetos propios. Se propuso a los estudiantes: dibujar un objeto compañero (entendido como algo nuevo que pasó a formar parte del mapa de esa “nueva realidad”), un objeto en desuso (como aquel que dejó de formar parte de ese repertorio cotidiano) y un objeto encontrado (algo recuperado durante el aislamiento por su uso o vínculo afectivo). Las imágenes recibidas (envases de alcohol, bicicletas, pantuflas, etc) fueron reunidas en un libro digital denominado “Catálogo colectivo de objetos”, donde se puso en diálogo a través de estas representaciones lo común de esta experiencia. La pauta del cuarto y último ejercicio apuntó a la exploración del paisaje, se pidió a los estudiantes tomar (con los cuidados necesarios) una fotografía

del entorno próximo al hogar. Los registros replican paisajes familiares y a la vez distantes, calles y caminos que se pierden en un horizonte extraño, signado por la ausencia de los cuerpos. Este material se compiló en un fotolibro digital denominado “La misma ciudad, otra ciudad”.

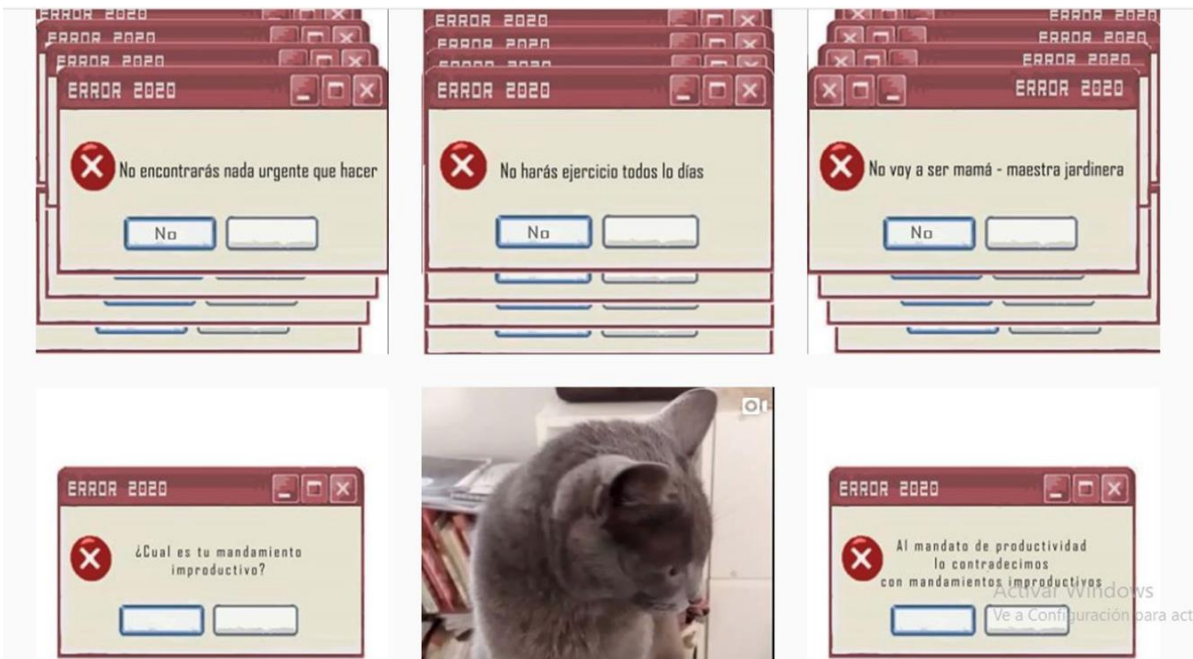
La realización de estos ejercicios implicó para el equipo docente el doble desafío de involucrarse a producir con los estudiantes y a la vez, coordinar y orientar los procesos de trabajo. Esta experiencia permitió recorrer la etapa de transición y adaptación a la modalidad virtual ejercitando maneras de producir colectivamente desde la distancia. Con el objetivo de poner en común reflexiones sobre lo experimentado en estos procesos, se subieron los trabajos a la plataforma digital ISSUU para ser analizados con los estudiantes. Se compartieron reflexiones colectivas sobre el rol que adoptaron como participantes, los diferentes modos de formular e interpretar el pedido del material, los criterios de edición de las colaboraciones recibidas y los procedimientos puestos en juego. Para formular las pautas de producción, el equipo docente tuvo en cuenta las dificultades de acceso a ciertos materiales durante el confinamiento, en este sentido se propuso la utilización de herramientas accesibles como lápices o celulares para escribir, tomar registros de video y fotografía entre otros. Los lenguajes abordados (performativo, sonoro, visual y escrito) constituyeron para los estudiantes una primera aproximación a las prácticas del taller.

La siguiente secuencia de ejemplos corresponden al replanteamiento durante los años 2020 y 2021 del trabajo final denominado “Contexto”. Como señalamos anteriormente, se trata de un trabajo de producción grupal que se desarrolla en el espacio público (principalmente en la calle) y en ocasiones, implica la articulación con colectivos y organizaciones locales. En la reformulación de esta consigna se propuso a los estudiantes realizar una producción que aborde el contexto, atendiendo a la necesidad de replantear las metodologías del trabajo colectivo y los procedimientos se propuso construir producciones a través de la web, entendida como espacio social donde se disputan sentidos. Se les propuso explorar estrategias que involucren a otras personas ajenas a la institución en los procesos del trabajo, considerando las posibilidades de intercambio y de circulación de material disponibles en aplicaciones de teléfonos celulares, las redes sociales y páginas web. El equipo docente orientó los procesos de trabajo a través de encuentros virtuales, donde se promovió la interacción entre los grupos reflexionando colectivamente, intentando recrear las dinámicas de intercambio por mesas generadas en el aula.

Nos ocuparemos aquí de los trabajos que decidieron abordar la pandemia como experiencia disparadora para su propuesta, si bien todo lo que sucedía estaba atravesado por la irrupción de este acontecimiento, en estos casos se trató la situación específica del aislamiento como eje temático de los trabajos. Los ejemplos que veremos a continuación son producciones grupales que proponen modalidades de acción colectivas mediante la solicitud de material específico a través de la web, espacio virtual donde también son alojadas.

El primer trabajo, *Manifiesto a la improductividad* (2020) surge como señalan sus autores, “desde el deseo de socializar la incomodidad que los mandatos de productividad generaron en las personas integrantes de esta sociedad”, y que continuaron bajo otras formas durante la pandemia. El grupo convocó a seguidores a través de un perfil de Instagram a enviar sus “propios mandatos de improductividad” formulados en el contexto del aislamiento social preventivo. Un gesto contra sistémico desde el “no hacer” para interrogarnos sobre “otros” deseos. Los aportes recibidos fueron compartidos en forma de mandamientos en el feed de la misma red, en un formato que parodia el cartel de advertencia de error que devuelven los sistemas

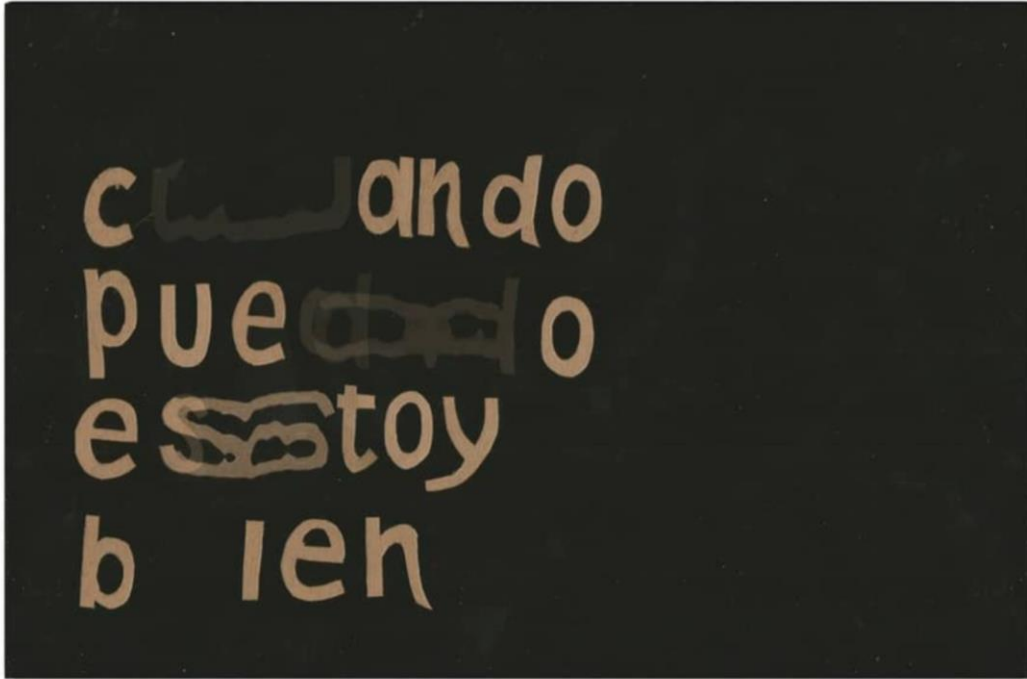
informáticos. En el mismo perfil, se aloja un texto reflexivo donde el grupo desarrolla su propio manifiesto sobre la improductividad que da origen a estos pedidos, además de imágenes y escritos creados a partir de la consigna de improductividad, donde se ironiza sobre las rutinas hogareñas surgidas a modo de nuevos mandatos en el comienzo de la pandemia: hacer masa madre, rutinas de ejercicio o aprender un idioma. Tanto el nombre (manifiesto.improductivo) como la propuesta estética del perfil señalan una anomalía, interpelan desde un posible “no hacer nada” como proposición y reivindicación de lo improductivo.

Manifiesto a la improductividad. Contexto 2020. Ariel Bernasconi, Agustina Pesco, Candela Serrichio, Ignacio Asborn, Micaela Orgeira Natacha Maluendez. Archivo de imágenes de la Cátedra.

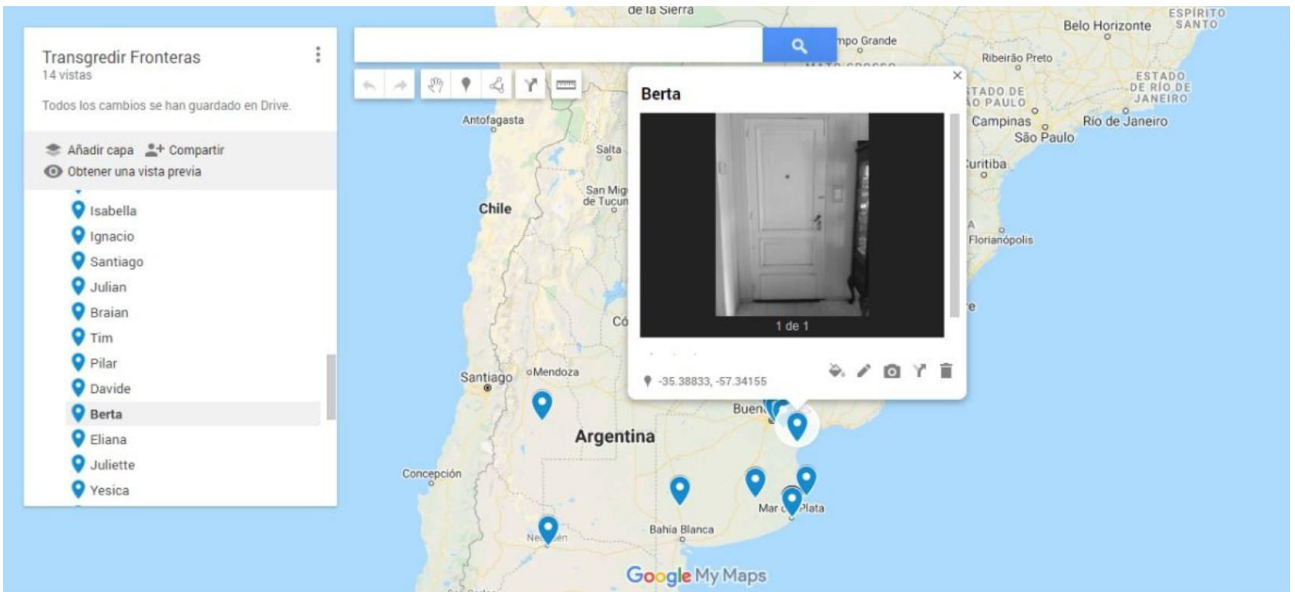
¿Qué le dirías a tu yo pandémico? es un trabajo realizado durante el primer cuatrimestre del año 2021. Esta propuesta que referencia el arte correo invita a enviar un mensaje postal, desde un futuro post pandémico a “nuestro yo del presente o pasado reciente”. A partir de esa pregunta que atraviesa el tiempo, convocan a construir una imagen propia interviniendo (sobre una plantilla prediseñada) el frente de una postal, y el reverso con un mensaje escrito. El formato, las posibilidades de intervención y el carácter lúdico de esta propuesta, hicieron que resultara accesible para un público amplio, recibiendo aportes de personas de diferentes edades con diversos saberes y realidades. En el arte correo el desplazamiento condiciona el formato de las producciones, tiene una finalidad comunicativa impulsando la conformación de redes (Vigo y Zabala, 1976). La utilización de la postal en este trabajo, remite a esa forma de producción al emplear un objeto (casi en desuso) que referencia lo analógico y que enuncia una intención comunicativa desde la distancia. Las postales con la convocatoria circularon por mail, whatsapp e Instagram, esta última plataforma se utilizó para archivar el material recopilado y poner en circulación el proyecto. Este sitio entendido como un espacio público virtual, brinda la posibilidad de establecer una relación directa de intercambio con quienes participan y a la vez generar una experiencia que se inserta en el mundo concreto y cotidiano. La incertidumbre, la soledad, el miedo a la muerte, el tiempo detenido, una exigencia a la productividad y la superación personal, son algunas de las reflexiones que surgieron de estas intervenciones. En esta acción les

participantes asumieron un rol protagónico, cada postal enuncia una vivencia personal del aislamiento, plasma modos de transitar la cuarentena compartiendo qué mensaje se quiere abrazar para el mañana.

Postales pandémicas. Gonzalez Lorenzo, Giugovaz Martín, Molero Mishell, Olivera Inés, Rodriguez Guerra Jorge Leandro. Contexto 2021. Archivo de imágenes de la Cátedra.

Para la realización de la propuesta *Transgredir Fronteras* (2020) se utilizó la plataforma de Google Maps. En una primera etapa del proyecto se formuló una convocatoria dónde se interroga a los participantes sobre la intención de escape hacia algún lugar deseado. El material se solicitó a través email y whatsapp con un link que dirigía a un formulario de google donde se desarrolla en detalle el pedido: tomar una fotografía del lado interior de la puerta de salida del hogar y describir el lugar a donde se quisiera ir. Con el material reunido se realizó una cartografía digital interactiva geolocalizando las colaboraciones recibidas. En un contexto donde, desde ciertos sectores reaccionarios se discutían las políticas sanitarias, el aislamiento y los cuidados preventivos implementados por los diferentes gobiernos, esta experiencia recoge el debate a través de un ejercicio lúdico y simbólico, jugando con los conceptos de escape y transgresión. Las fotografías de las puertas evocan el confinamiento y funcionan de manera simbólica como umbral de acceso hacia el deseo proyectado. Este ejercicio de mapeo se puso en circulación a través de un perfil de Instagram, donde se compartieron también registros fotográficos y testimonios escritos de quienes participaron.

Transgredir fronteras. Contexto 2020. Chidichimo Julia, Chiodi Ezequiel, De Diego Martín, Levalle Delfina Mauregui, Paula, Suarez Melisa. Archivo de imágenes de la Cátedra.

Consideraciones finales

En estas experiencias se ensayan formas de construir colectivamente trazando diálogos entre pares y creando maneras de intervenir sobre la realidad. En un contexto donde no era posible el encuentro presencial, los nuevos medios cobraron relevancia como herramientas esenciales para la creación de diálogos e intercambios. En estas producciones el cuerpo aparece mediado por los dispositivos, el uso de la web permitió explorar con profundidad sus posibilidades para producir experiencias colectivas. Las propuestas participativas nos permitieron fortalecer el vínculo con los estudiantes a través de la puesta en común de experiencias y hacia afuera del marco áulico, activaron intercambios de saberes y sentires con otros.

En los trabajos que corresponden a la consigna de Contexto la circulación del material se activa principalmente desde la plataforma de Instagram, lo que plantea interrogantes sobre su acceso y visibilidad entendiendo que estas posibilidades dependen del algoritmo de esa red social, más allá de esto, entendemos que los trabajos se desarrollaron en un marco social donde el uso de las redes y los dispositivos móviles tuvo un absoluto protagonismo. La imposibilidad de habitar masivamente las calles impulsó la creación de estrategias y de dispositivos de participación que proponían formas de acción colectivas en las redes sociales, promovidas por grupos de artistas y/u organizaciones. Como el caso de las convocatorias “Pañuelos con memoria” o “Plantamos memoria” lanzadas por los Organismos de Derechos Humanos el 24 de marzo del año 2020 y 2021 respectivamente. Las consignas de los trabajos presentados se proyectaron en relación a una lectura sincrónica y reflexiva de ese contexto. Los activismos artísticos operaron principalmente a través de las redes sociales para difundir las convocatorias y registros de acciones produciendo formas de colaboración, de intercambio y de encuentro, como señala Paulina Varas, las tácticas de los activismos proponen maneras de hacer que “irrumpen en un orden establecido para alterarlo o crear alternativas creativas que problematicen las condiciones de vida imperantes” (Varas, 2021). En este sentido, entendemos que las propuestas aquí presentadas crean desde el arte modos de hacer colectivos que interpelan una realidad social caracterizada por el aislamiento y la incertidumbre.

Referencias bibliográficas

Rancièrè, Jacques, El malestar de la estètica. Buenos Aires: Capital Intelectual. S.A. 2011, P. 33 Santa María, Micaela; Axat, Ana; Desbordar hacia lo público.pp.87 - 98, en: En Plural. Producciones artísticas colectivas en la Universidad Pública, compiladoras: Otondo, Ana; Sanguinetti, Florencia; Barbeito Andrés, Leticia; 2021

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/130126>

Varas, Paulina E. Tácticas del activismo artístico en Chile. Artivismo Web Zine. 2021. Disponible en: <https://artivismo.info/2021/07/20/tacticas-de-activismo-artistico-en-chile/>
Vigo, Edgardo A.; Zabala, Horacio. Arte-correo. Una nueva forma de expresión, en Buzón Arte/Arte de buzón, nro.1, Caracas. 1976