

EL LUGAR URBANO COMO CENTRO DE ARTE¹

Magdalena Jaume Adrover²

Noemy Berbel-Gómez³

DOI: 10.30827/dreh.v0i11.6823

Abstract: This project aims to experiment and analyse some of the work conditions and structures that allow transforming the passive spectator of an art centre into an active author. Being children, in this case, both audience and culture creators at the same time. The material of artistic creation is the movement of the art centre to the street occupation. The space is empty; there is no architecture without activity in it. The architecture is not construction. The question is to live, not to build. Find and begin activities that transform spaces with music, art, architecture...; developing them with no other intention but the one to discover and dominate a new capacity of transformation of the place. Occupied spaces by sound or plastic stages, interventions or performances are able to influence – in its process- the senses and the learning of children and future educators, and provide spaces with new inhabitants. The art centre will preserve the documents generated in these discoveries, with the purpose of highlighting and spreading that educational time of appropriation of urban space.

Keywords: street; school; museum; art; architecture

Resumen: Este proyecto pretende experimentar y analizar algunas de las condiciones que permiten transformar al espectador pasivo de un centro de arte en autor activo. En este caso, el niño dejaría de ser público receptor para ser sujeto creador de cultura. El material de creación artística es el traslado del centro de arte, que deja de ser edificio institucional para desplazarse hasta ocupar la calle. Un espacio está vacío, no tiene forma, no tiene arquitectura mientras en él no se dé una actividad humana. La arquitectura no es construcción: la arquitectura ocurre al habitar, no al construir. La calle es calle porque la gente la ocupa como propia. Re-encóntrar e inaugurar actividades –música, arte, arquitectura, danza– que transformen los espacios, desarrollándolos sin otra intención que la de descubrir y dominar en nosotros mismos la nueva capacidad de transformación del lugar. Los espacios así ocupados por escenarios sonoros o plásticos, por intervenciones o performances son capaces de influir –en su proceso– en los sentidos y el aprendizaje de los niños y de los futuros educadores, y dotar a los espacios de unos nuevos habitantes no pasivos ni resignados. Después, el centro de arte albergará los documentos generados en los descubrimientos, con la tarea de dar cuenta y propagar este tiempo pedagógico de apropiación del lugar urbano.

Palabras clave: calle; escuela; museo; arte; arquitectura

Introducción

Nuestro museo no vale nada; incluso se podría bautizar como el 'museo de los pobres', si no tuviera la virtud de valer tanto o más que el museo de los ricos.
(Agazzi, 1973: 38-39)

El arte se dirige directamente a los sentidos, no a las ideas, ni a la comprensión teórica o conceptual. En la infancia, posibilita que las facultades sensoriales y perceptivas se desarrollen y se potencien, y en el adulto, que se reinauguren y aumenten. El arte es capaz de desarrollar las capacidades perceptivas de los niños, o, por el contrario, cuando en la sociedad existe un retroceso cultural, de reducir y embotar para siempre estas oportunidades.

En la escuela se trabaja poco el arte en su estatuto crítico, como instrumento que abre hacia otra actitud ante el mundo. A la directa percepción estética consciente, que exige un aprendizaje, se suele substituir en la escuela el simple reconocimiento de imágenes, la identificación mimética de autores y títulos y estilos de "obras de arte".

Son imprescindibles los proyectos artísticos educativos que propongan una relación directa con el material, con la idea y con los problemas de la creación, de modo que permitan a los niños dar un salto más allá de lo que ha sido previsto para ellos. La relación estética –el arte– es una más de las relaciones sociales, y debe tener lugar en la educación infantil de una sociedad bien formada, con tanta necesidad como la relación hablada –el lenguaje–.

Los niños han de ver reconocido y apoyado el derecho a ser considerados como sujetos que producen cultura, una cultura propia, de infancia, que posee una particular manera de entender la realidad.

La educación de las personas pasa por hacerlas capaces de liberarse de la vida programada, para aprender a recombinar imposibles. Deshacerse de la apariencia de experiencias autosuficientes, según un aprendizaje que impone y canaliza un conocimiento preexistente, que nos vuelve más dependientes, para preferir «buscar los saberes que otros nos pueden transmitir» (Garcés, 2016: 164).

Objetivos

La infancia tiene su manera de ver, de pensar y de sentir, y sería muy estúpido que intentáramos sustituirla por la nuestra
(Ballester; Godall, 2014: 21).

Nuestra propuesta pretende acercar el arte y el museo a toda la comunidad vecinal, mediante el niño como interventor en el espacio social. La calle puede ser un espacio donde construir una cultura de infancia, invadida y ocupada por sus propias actividades.

1. El primer objetivo es el de abrir una nueva relación entre la comunidad vecinal y las instituciones museísticas, que llevan décadas ocupadas en prácticas alejadas de la vida colectiva, dedicadas solo a su propia materia académica o comercial. El Museo Krekovic, del barrio Nou Llevant, en Palma, ya inició hace años un giro precisamente hacia los intereses del barrio, para intentar vencer el clasismo cultural y excluyente, proponiendo actividades que den servicio a la población, que recojan su realidad.

El museo no tiene que ser un contexto aislado, sino que debe encontrar la manera de relacionarse con el mundo, vincularse a su entorno, en la zona o barrio donde se ubica. Además, también la escuela tiene que ser y sentirse parte de la comunidad, no solo como un servicio pasivo, y para ello necesita estar abierta como espacio educativo o cultural. La cultura es una responsabilidad compartida, entre escuelas, familias y comunidad o sociedad.

El barrio Nou Llevant tiene un alto número de escuelas y centros educativos, con los cuales el Museo Krekovic mantiene una estrecha relación. Existen, pues, las condiciones para trabajar con los centros educativos y convertir al niño, no en el espectador sino en el autor de una propuesta artística que puede transformarlo, a él y a su entorno.

2. El segundo objetivo es el de utilizar el arte con su estatuto propio: el arte es el material de una práctica pedagógica capaz de producir en el niño sistemas sensoriales más ricos, capacidades visuales, auditivas, perceptivas y cognitivas críticas, que pueden hacerle protagonista en la transformación del mundo, la vida y las pautas de la realidad. Los niños cuentan con pocos prejuicios, comparado a cuantos tienen las personas adultas; ellos experimentan, crean y construyen por el propio placer de hacer. Pero se deben incrementar

las oportunidades y agudizar su intensidad crítica, su exigencia. Tenemos que poner al alcance del niño estas capacidades propias y del arte, para que descubra él mismo nuevas habilidades, para dejar de depender, para ser autónomo en la creación de su cultura y en las relaciones con las instituciones museísticas, demasiadas veces secuestradoras de la cultura.

3.

Los espacios definen nuestro contexto de vida, nos vinculan a la realidad de aquí y ahora, nos permiten ser más autónomos o nos niegan esta posibilidad, nos acercan o alejan de los otros. Son el fondo sobre el cual todo ocurre, pero un fondo que interactúa con el resto de elementos y los condiciona (Ribas, 2015: 123).

El tercer objetivo es el de apropiarse de la calle y transformarla en un espacio de creación, como si ella misma fuera el material a manipular artísticamente. Aprender a producir espacio común, espacio colectivo. Inaugurar escenarios que pongan en relación los diferentes lenguajes artísticos: musicales, plásticos, arquitectónicos, creando así conexiones entre ellos, respetándolos, evitando jerarquías y desarrollándolos plenamente, sin ninguna función más que el de descubrirlos y dominarlos.

Los espacios de nueva creación, que pueden ser espacios sonoros o plásticos, de intervenciones o *performances*, no solo influirán en los aprendizajes sino que se convertirán en espacios que hablan, que hacen visibles sus procesos y descubrimientos.

Método

Para Oteiza, el educador tradicional ya no sirve. Sólo se puede educar a partir de una íntima relación con el artista nuevo. Así, el grupo de maestros es fundamental. Las clases deben ser impartidas por maestros y por artistas, pintores, arquitectos, escultores, músicos... Todo educador debe estar en contacto con el arte experimental de su tiempo, con artistas capaces de transmitir su investigación, y el maestro debe aplicarlo a la educación (Jaume, 2014: 197).

El contacto directo con artistas y autores capaces de transmitir a los futuros educadores⁴ sus procedimientos de trabajo, convirtiéndolos en nuevos creadores, para que ellos continúen este traslado hacia los niños.

El proyecto se forma en la interacción entre el artista y el futuro educador y el binomio maestro/niño.

- Contacto directo con artistas⁵, con el fin de iniciar las propias propuestas según sus pautas de trabajo.
- Apropiación de la obra de arte y del proceso de creación por parte del futuro educador, para conocer los estímulos de las obras de arte moderno y contemporáneo, para usarlas y manipularlas como material de los proyectos que llevarán a cabo con los niños de los centros educativos. Es imprescindible que el educador sea él también autor/artista, con capacidad de producir por sí mismo una obra nueva de acuerdo con la investigación de un autor y la apropiación de su trabajo.
- Situaciones artísticas: sesiones donde los niños trabajan sobre unos proyectos artísticos, musicales o plásticos, coordinados con los alumnos de la universidad y, en ocasiones, con el artista; fuera del centro y dentro o fuera del Museo.

Cada una de estas propuestas tendrá el objetivo de alterar espacios del barrio degradados y en desuso, mejorando sus condiciones y transformándolos en espacios expositivos de obras sonoras o intervenciones artísticas, performances o instalaciones, mediante la Música, el Movimiento, la Plástica y la Arquitectura.

Acciones y artistas participantes

La apropiación de la calle se dará mediante tres acciones y tres maneras de: descubrir, re-habitar y jugar. Cada una de ellas será coordinada por un artista o arquitecto.

1. Descubrir (arquitecto, Pere Palau)

Investigar y analizar las calles del barrio y proyectar posibles intervenciones mediante el análisis urbano, el contacto con el entorno para señalar los espacios de proyección de Espacios de acción: jugar y re-habitar, los itinerarios de ir a la escuela y mapas de puntos de atención.

2. Re-habitar (fotógrafa y maestra, Marina Molada Miró⁶)

Las casas deshabitadas, re-vivir la foto y re-vivir la casa, re-vivir el barrio.

Re-vivir / re-habitar el barrio, observándolo con ojos desacostumbrados. Encontrar todo aquello que no vemos en la mirada inconsciente y automática. Ver y elegir las casas abandonadas que habitaremos con nuestras fotografías. Aquellas

que nos cuenten una historia, que nos emocionen, que nos resulten misteriosas e inquietantes, que nos haga cuestionarnos y aprender algo en relación con nosotros mismos, con los otros o con en el barrio, que tenga calidad estética, y que se integre en la casa.



1. *Cançons i murmuris (Canciones y murmullos)*,
Calle Cardenal Rossell, 53 bis, Palma. Marina Molada Miró



2. *L'avi i n'Ona (El abuelo y Ona)*,
Calle Lluís Martí, 115, Palma. Marina Molada Miró



3. *Detalle de L'avi i n'Ona (El abuelo y Ona),*
calle Lluís Martí, 115, Palma. Marina Molada Miró



4. *Generacions (Generaciones), Calle Nicolau Calafat, 41, Palma.*
Con Marina Molada Miró



5. *Laureano (Laureano) Plaça Sebastià Mas Crespo,*
Can Pastilla. Marina Molada Miró

3. Jugar – educadores/artistas

Rescatar la cultura de la niñez conociendo y jugando los juegos y juguetes inventados, aquellos que se han perdido (entrevistar, recoger, investigar, construir, adaptar) y los que están por imaginar. Ocupar las calles con juegos e instalaciones artísticas.

Fases

El proyecto se dirige a aquellas aulas de los centros educativos del entorno del Museo Krekovic, de infantil, primaria y secundaria. Prevé desarrollar la primera fase entre los meses de octubre y enero de 2016/2017 y la segunda fase entre marzo y junio de 2017, para hacer los conciertos, sesiones expositivas y performativas abiertas a toda la comunidad, vecinal y educativa.

Exposición

El Museo albergará una exposición con la documentación de los trabajos, para dejar constancia narrada de forma visual, audiovisual o escrita del trabajo realizado.

La ingenuidad siempre es nueva y siempre es la misma, porque puede hacer las preguntas de siempre como si no nos las hubiéramos hecho nunca. Por eso es tan subversiva: desaprende los saberes, las convenciones, las seguridades, las pretensiones, lo que ‘todo el mundo sabe’ y que no deja respirar (Garcés, 2016: 171).

Referencias

- Agazzi, R. (1973.). *Come intendo il museo didattico*. Brescia: La Scuola.
- Ballester, M., Godall, T. (2014). Actividades y vida cotidiana, un tiempo que necesita tiempo. *Aula infantil*, 76, 21-24.
- Garcés, M. (2016). *Fora de classe. Textos de filosofia de guerrilla*. Barcelona: Arcadia.
- Jaume, M. (2014). *¿Se puede enseñar arte? (Notas de Oteiza a Courbet, mientras Cage escucha)*. Lisboa: Matéria-Prima. Prácticas Artísticas no Ensino Básico e Secundario 2.
- Ribas, C. (2015). Bienestar y vida en educación infantil: un estudio de caso etnográfico en una escuela de Pistoia. Tesis doctoral inédita. Universitat de les Illes Balears.

¹ *Urban Place as a Centre of Art*

Recibido: 14/12/2016; Aceptado: 04/01/2017

² Doctora.

Universitat de les Illes Balears (España).

E-mail: magdalena.jaume@uib.eu

³ Doctora.

Universitat de les Illes Balears (España).

E-mail: noemy.berbel@uib.es

⁴ Alumnos de la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears, en el Grado de Educación Infantil y Primaria.

⁵ Profesionales del campo de la música, la plástica, la arquitectura y la danza.

⁶ [<http://marinaonthewall.tumblr.com/>]