

## ARTE, IDENTIDAD Y CULTURA. ESPACIOS DE ENCUENTRO E INTERCAMBIO ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA COMUNIDAD\*

**Claudio Lobeto\*\***

---

En octubre del 2009, se conforma el Área Arte-Sociedad en el marco del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) con el objetivo de promover la vinculación entre diversos actores sociales, por un lado vecinos de centros culturales y comunitarios que trabajan en La Boca-Barracas y por otro, estudiantes de escuelas de la zona con eje en aspectos referidos a la cultura visual y priorizando géneros tales como la fotografía, la plástica y el cine fundamentalmente.

Palabras clave: arte, identidad, sociedad.

### **Surgimiento del Área y el Proyecto “Voluntariado” y realización del Taller**

A fines del año 2009, desde la cátedra Sociología y Antropología del Arte, Carrera de Artes de la FFyL, UBA, se realizó la convocatoria para conformar el Área “Arte-Sociedad” para presentar un proyecto en la convocatoria al Programa Nacional de Voluntariado del Ministerio de Educación.

El resultado fue la conformación de un equipo integrado por 35 estudiantes pertenecientes a varias carreras de la Facultad, como Filosofía, Historia, Ciencias Antropológicas y Artes, además de estudiantes del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).<sup>1</sup>

A pesar de no haber sido seleccionado nuestro proyecto<sup>2</sup>, las autoridades del CIDAC, se interesan en el mismo, lo que nos permite dar comienzo a las actividades planeadas a fines del año pasado

---

\* Este proyecto cuenta con subsidio del Ministerio de Educación del Programa de Voluntariado del año 2010.

\*\* Sociólogo, profesor en la Carrera de Artes e investigador en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Área "Arte y Sociedad" en el CIDAC (FFyL - UBA).

contactando a los estudiantes que se habían inscripto, con el fin de realizar un taller de formación teórica y práctica que permitiera encarar las actividades comunitarias y barriales proyectadas.

En una serie de 6 encuentros, el taller que titulamos *Cultura Visual: investigación, producción y archivo en la recuperación y consolidación de lazos y redes comunitarias*, consistió básicamente en aproximar conocimientos básicos a los estudiantes. Mediante el abordaje de algunas cuestiones teóricas, proyecciones y discusiones y debates, se reflexionó en torno a las acciones estético-sociales como prácticas tendientes a reforzar lazos y redes sociales, construir subjetividades y enmarcar mecanismos identitarios. Fueron abordados también aspectos relacionados con el trabajo comunitario, la inserción vecinal, la vinculación entre la universidad y comunidad y el trabajo en problemáticas específicas en escuelas y centros culturales de Barracas y la Boca.

En relación a lo anterior y en el marco del proyecto, señalemos que entre los principales objetivos, se apunta a promover la articulación entre diversos actores sociales como son estudiantes, graduados y profesores de diversas facultades de la UBA y del IUNA, integrando a centros culturales y comunitarios que trabajan en La Boca-Barracas y escuelas, en este momento la Escuela de Educación Media N°2 Distrito Escolar 4 (EEMN°2 DE 4) de Barracas, con la posibilidad de extender la experiencia a otras escuelas secundarias de la zona. En este sentido, el eje está puesto en torno a aspectos referidos a la cultura visual priorizando géneros tales como la fotografía, la plástica y el cine fundamentalmente, con el objetivo de poner en práctica acciones y propuestas estéticas ligadas a la cultura visual, áreas definidas en el proyecto presentado en diciembre del 2009:

En el espacio que constituye el Área, se propone por un lado establecer lazos de reflexión crítica sobre la importancia y presencia de lo visual en la actual coyuntura sociohistórica, y por otro plantear líneas de acción y de trabajo con la comunidad a partir de la generación de eventos, acciones y producciones artísticas. En este sentido, se apunta también a que los participantes del proyecto puedan reflexionar sobre su propia práctica y experiencia, aspecto que permitirá la elaboración del análisis crítico de las tareas realizadas con el fin de poder de ser expuesto en encuentros, exposiciones, jornadas, etc.

Entre los objetivos planteados similares a los del Área en general, se encontraron los de fomentar la reflexión y el debate sobre las problemáticas contemporáneas que emergen de las imágenes y las representaciones, estudiar las posibles relaciones entre la representación y lo político a partir del abordaje de sucesos históricamente situados, analizar la articulación entre acción política, prácticas estéticas y representaciones simbólicas, brindar herramientas teórico-prácticas para el trabajo territorial a partir de la vinculación entre la universidad y la comunidad, procurar los lineamientos básicos para la reflexión – acción de la práctica artística y académica e indagar en torno al rol nuestro en la sociedad civil y su vinculación con la universidad, sus problemas y funciones.

### **Fotografía, Plástica y Cine en Centros Culturales y Escuela**

Una vez llevado a cabo el taller, se conformaron tres grupos que desarrollaron las actividades en dos centros culturales y en una Escuela. En cada caso y debido a las particularidades de cada espacio se decidió llevar adelante tareas diferentes que a continuación desarrollamos:

- Escuela Media N° 2 de Barracas

En esta escuela más conocida como *La Gráfica* se continuó el trabajo llevado a cabo durante el 2009, en la elaboración y consolidación de un taller que se denominó Archivo Memoria Visual (AMV) y por el cual se intentó recuperar por medio de imágenes y relatos sitios emblemáticos y referenciales de los barrios de Barracas y La Boca.

La elaboración del AMV fue realizada originalmente por el Colectivo Fotografiando Memoria(s), cuyos integrantes se sumaron ahora al presente proyecto. Este Colectivo está compuesto por sociólogos de la UBA y fotógrafos, y ha realizado distintos proyectos que relacionan la fotografía con la memoria, específicamente a través de talleres para jóvenes, en donde se hace énfasis tanto en la reflexión en torno a sus propios pasados, como a la indagación por medio de la construcción de imágenes fotográficas.

Este año, el trabajo se llevó adelante en dos cursos los días lunes y jueves con alumnos de 3º año, (en el marco de la materia Historia) y continuando en cierta forma con lo realizado el año anterior. Según palabras de los dos coordinadores del trabajo en la escuela, debemos destacar que debido a la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los alumnos por cursos se incrementaron en forma importante, lo que significó que al docente a cargo del taller de fotografía que se realiza, lo acompañen estudiantes que forman parte del voluntariado.

La dinámica consiste en discusión en torno a imágenes y a la fotografía, para una vez por mes -aproximadamente-, realizar una salida colectiva a registrar fotográficamente (y con una serie de consignas) lugares del barrio como una biblioteca anarquista, una empresa recuperada, un centro cultural y el IUNA, entre otros. A la clase siguiente se debate en torno a las fotografías.

Para la segunda parte del año, está previsto continuar con estas salidas, y se ha incorporado el trabajo en torno a un mapa del barrio donde se inscriben las salidas a los lugares fotografiados, la escuela, las viviendas de los alumnos, etc. También se estima que a partir de noviembre se trabajará en la confección de un almanaque que será vendido por los alumnos para ayudar en el viaje de egresados, repitiendo lo hecho en el 2009, con una favorable repercusión.

Se está trabajando también en la apertura de otro grupo en la Escuela Manuel Belgrano de Bellas Artes. La posibilidad de abrir un nuevo lugar se debió a los contactos establecidos por una de las voluntarias, quien presentó el proyecto a las autoridades, quienes manifestaron interés en reapplicar la experiencia en el mencionado ámbito educativo. Por varios factores como lo avanzado del año, la necesidad de profundizar y asegurar los otros espacios en los que estamos, la falta de nuevos voluntarios (aspecto previsto para comenzar a trabajar este año y comienzos del próximo) y de coordinadores, es que tenemos previsto realizar un convenio entre el CIDAC y la escuela y alguna especie de prueba piloto -que pueda durar un mes por ejemplo-, para poder comenzar de lleno el año que viene.

- Centros Culturales “El Perro” y “El Conventillo”

Con el fin de continuar la práctica iniciada en el grupo de fotografía e incorporar desde este proyecto las áreas de cine y producción plástica, para recopilar, entrecruzar y visibilizar las

diversas historias y vivencias de los concurrentes -personas que habitan en el barrio-, a través de la realización, visionado y apropiación de imágenes, con el fin de reafirmar la memoria colectiva y reforzar los vínculos de los centros culturales con otras instituciones educativas, culturales y artísticas, se planificaron una serie de actividades a desarrollar -como ya señalamos-, tomando en cuenta las diferencias que existen entre los dos centros culturales y que se traducen en un permanente replanteamiento de acciones y de estrategias de abordaje del trabajo comunitario.

Una de las principales características del Centro Cultural “*El Perro*”, es que no existe una inserción barrial importante y las actividades se circunscriben, en su mayor parte, a las acciones realizadas por el coordinador del espacio, lo que inhibe las posibilidades de un trabajo comunitario eficaz. Se suma a esto, la ubicación del centro en los playones del ferrocarril, que hace aun más dificultosa la comunicación vecinal. En este sentido, la intención inicial de actividades en este centro era la de una serie de proyecciones de películas para luego conformar un proyecto grupal de filmación, al estilo “cine hecho con vecinos”, experiencia que se ha realizado en varias ciudades de América Latina.<sup>3</sup>

A partir de lo anterior se decidió trabajar en dos aspectos ligados entre si. Por un lado, en lo referente al área comunicacional, con el fin de brindar apoyo a la difusión de las actividades del Centro Cultural, con el fin de reformularlas y optimizarlas y la realización de un documental sobre la memoria y la identidad ferroviaria, cuestiones que aparecieron en las primeras entrevistas y visitas al barrio. La intención de esto último es la de posibilitar un mayor conocimiento de los actores vecinales y a la vez tratar de llegar con un producto audiovisual que pueda ser proyectado en el barrio y que sea convocante para futuras actividades.

La etapa actual se encuentra en la realización de entrevistas y registros de sitios emblemáticos del barrio (viviendas inglesas de principios de siglo, documentos, galpones ferroviarios, estación Buenos Aires, etc.) estimándose que estará terminado para fin de este año.

Como contrapartida, “*El Conventillo*” posee una dinámica muy aceitada en base a las tareas que desarrollan una importante cantidad de jóvenes. Talleres de guitarra, boxeo, apoyo escolar y plástica para chicos, asesoramiento por AUH, taller de panadería y de stencil, son algunas de las

actividades que se realizan. Debido a la importante inserción y las vinculaciones con los vecinos, otras asociaciones y agrupaciones partidarias, se evaluó que resultaba un espacio ideal para incorporarse a trabajar con las propuestas propias del Área.

A tal fin, durante los meses de julio y agosto y luego de varias reuniones con los integrantes del centro cultural, se plantearon y se llevaron a cabo tres actividades durante los días sábados.

- Proyección de cortos infantiles y la película “El secreto de sus ojos”. Posteriormente hubo una merienda a los más chicos.
- Preparación de un boceto para un mural.
- Realización de un mural, radio abierta y choricada.

Debido a varios factores, destacándose el poco conocimiento del grupo y la poca inserción en el barrio de los voluntarios, lo programado inicialmente fue variando y las actividades mutaron en un mural infantil móvil con la posibilidad de ser expuesto en forma itinerante, la realización de la radio abierta con reportajes a vecinos del barrio y la choricada.

### **Análisis de lo realizado y replanteo de nuevas acciones**

Luego de las actividades realizadas, entre la variedad de inquietudes surgidas es preciso destacar dos:

Por un lado, la preocupación por la falta de inserción el barrio y el contacto con los vecinos, aspecto que si bien es cierto, se relativiza si tomamos en cuenta el poco tiempo en el mismo. A pesar de esto, quedó planteada como asignatura pendiente, cual es la manera de suplir esta falencia. Preguntas sobre cuales son las formas de acercarse a los talleres ?, como nos vinculamos con vecinos ?, y con los comercios y con otros centros, escuelas e instituciones ?, se vienen repitiendo en las reuniones y plenarios que llevamos a cabo estos días.

Como contrapartida, uno de los aspectos mas relevantes es la consolidación al interior, del grupo de voluntarios y coordinadores y la posibilidad de autocrítica y por lo tanto la profundización de lo realizado hasta ahora.

Dentro de las actividades planificadas hasta fin de año, además de las mencionadas anteriormente, destacamos las siguientes:

- Realización de un mural en la inauguración del CIDAC-Barracas.
- Participación con un micro mensual en radio.
- Participación en el Festival Barracas-Rock con actividades de difusión.
- Registro audiovisual y fotográfico de las actividades del Área.
- Realización de un taller de muralismo.
- Seminario interno de exposición de ensayos y reflexiones.

Para finalizar, queremos destacar una cuestión que creemos fundamental en el Área y es lo referente a nuestra ubicación en la comunidad como miembros de la universidad.

Desde un primer momento, hemos planteado como prioritario poner el acento en la interrelación que significa la teoría y la praxis en el conocimiento. Al respecto, dejar bien en claro que a la par de las acciones en el barrio y en las escuelas, debía hacerse una revisión teórica y una reflexión desde la formación académica.

En este sentido, la incipiente participación con ponencias grupales en dos jornadas de índole académica como “Arte en Cruces” de la FFyL de la UBA y “Educación y Arte” de la escuela Labardén se inscriben en este sentido.

---

<sup>1</sup> En la actualidad, el Área está compuesto por un coordinador general, cuatro docentes que coordinan los diferentes espacios y dieciséis estudiantes inscriptos en el Programa de Voluntariado.

<sup>2</sup> Presentado por segunda vez, el proyecto fue seleccionado en la convocatoria de marzo del 2010, lo que repercutirá favorablemente en lo relacionado a recursos, logística y organización de actividades.

<sup>3</sup> Apenas algunos ejemplos son en Santiago de Chile, el Equipo Audiovisual de la Comuna El Bosque, en Brasil *Video nas Aldeias* y experiencias similares en Moreno y Saladillo en la provincia de Buenos Aires.