

vino e ideas **22**

***Expresión artística y
construcción cultural.
Entre la institucionalidad
y la transgresión ''***

18 - 08 - 2004

**realizado en las instalaciones de
La Scala de San Telmo**

Walter Heumann

Konex / Otro Intento – La Tribu
wh@movi.com.ar

Walter Bosisio

Secretaría de Cultura de la Nación
wboisio@yahoo.com.ar

Valeria Vivani, HSBC

valeria.viviani@hsbc.com.ar

Susana Santillán, La Scala de San Telmo
scala@lascalas.org.ar

Mario Briski, Pichon Rivière

mariobriski@yahoo.com.ar

Mariana Lo Sasso

mariavonstein@hotmail.com

María del Carmen Tamargo.

Desarrollo Social / Poleas
mctamargo@hotmail.com

Juana Ceballos, Cáritas

juanitaceabllos@ciudad.com.ar

Fernando Gárriz, La Scala de San Telmo

barbaro@fibertel.com.ar

Félix Bombarolo. organización poleas.

felix@organizacionpoleas.net

Emilio Pauselli. organización poleas

emilio@organizacionpoleas.net

Elizabeth Iñiguez, organización poleas

elizabeth@organizacionpoleas.net

Clara González Sueyro

clarita1980@hotmail.com

Ana Postigo

goposti@hotmail.com

Expresión artística y construcción cultural. Entre la institucionalidad y la transgresión

"...desde fines de los '90 se percibe una movilización creciente por parte de grupos de la comunidad. Éstas nuevas conductas de agruparse para promover acciones concretas de transformación, pueden leerse como emergentes de salud mental y social por parte de la comunidad. Muestran una transformación de la autopercepción, de la percepción del otro y de la realidad. Y de un hacer en función de esa percepción que posibilita transformar la realidad..."

***"Jornadas de Cultura y desarrollo"
Centro Cultural San Martín***

Me levanté medio dormido, como siempre, dispuesto a transitar la rutina cotidiana, que remedio... . Escuchando la radio bajo la ducha me enteré de los nuevos datos del INDEC sobre pobreza, me desayuné de los nuevos programas sociales del gobierno y salí con la misma sensación de impotencia de siempre, envuelto en la toalla verde, aunque con poca esperanza...

Esa mañana, ante los inquietantes micrófonos de Magdalena..., el Jefe de Gabinete de Ministros asignaba a expresiones populares como *'cumbia villera'* responsabilidad directa sobre la situación de exclusión, violencia e inseguridad que vive el país...

Por esas horas, más o menos..., se realizaban las *Jornadas sobre Cultura y Desarrollo* , promovidas por el Centro Cultural San Martín, en las que se presentaron y discutieron 73 proyectos provenientes de 11 provincias argentinas que *"...utilizan al Arte como una herramienta de transformación social..."*

Por la misma época (quizás un pocos antes, quien sabe...)..., el *Festival Verano Porteño*, promovido por la Fundación KONEX, reunía 500 personas por función todos los jueves para ver las presentaciones del llamado *arte comunitario*: *Catalinas Sur, Culebrón Timbal, Crear vale la Pena, Sexualidades, Raíz de Circo...*

Casi al mismo tiempo..., decenas de *Centros Culturales Comunitarios* funcionando en otros tantos barrios del conurbano de Buenos Aires,

promovían la *construcción de identidades sociales y valores que permitan superar situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión social...*

Por esos días también..., el gobierno anunciaba un *'cupo mínimo' de películas argentinas* para las salas porteñas, en pos de *alentar la expresión cinematográfica nacional y popular...*

Mientras tanto en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..., un grupo de artistas, trabajadores del campo social, la educación y la cultura, de los barrios de Caballito y Flores trabajaba junto con el Centro de Gestión y Participación N°7 en la *"Estación de los Deseos"* , donde intentaban construir un espacio para *trabajar y generar, junto a la participación activa de los vecinos, un entramado que recupere y fomente la identidad del barrio a partir del arte y la cultura...*

Por esas semanas, creo que fue en el Clarín o en Página, salió que..., funcionan en la Argentina alrededor de 2000 *bibliotecas populares* , el doble que hace 10 años y que asistían a ellas año a año, cerca de 18 millones de personas...

Salí a la calle esa mañana preguntándome sobre este asunto del arte y la cultura...; volví a pensar en lo del INDEC, en los programas sociales y en su impotencia..., y me dije, *¿y si es por allí...?, ¿y si no era sólo una cuestión de ingresos y necesidades básicas el asunto de la pobreza y la exclusión...?, ¿qué habrá realmente detrás de esta creciente movida de eventos y creación de espacios culturales...?, ¿será cierto que el arte transforma... nos cambia y nos ayuda a establecer relaciones sociales diferentes a las tradicionales?, ¿qué podremos esperar de él...?, ¿podrán las iniciativas de 'arte comunitario' subsistir a la seducción de la institucionalización y su introducción en el 'mercado de bienes culturales'...?, ¿será sólo un nuevo caso de promoción de actividades de 'pobres para pobres'...?, ¿será sólo una forma de manifestación social con poco potencial transformador...?, ¿o será que hay por ese lado alguna posibilidad de cambio que aún no descubrimos en su totalidad...?...*

... se dijo, entre otras cosas ...¹

Que el arte y la cultura aparecen como poco importantes comparados con el hambre, pero son constitutivos de la naturaleza humana. Nadie tiene una vida digna si no accede a los productos del arte.

Que la manera argentina de hacer es desconocer los antecedentes y la historia, por ejemplo, el programa de Cultura en los barrios impulsado en la gestión de Pacho O'Donnell.

Que la fortaleza de los proyectos culturales es que la gente los hace porque cree en eso. Por ejemplo, en La Scala, nadie se lleva un mango por lo que hace.

Que el arte habla de los mejor de nosotros, trabaja pensando que lo que hace sirve, que puede hacer pensar al otro o se centra en lo económico.

Que circunscribir la expresión artística y cultural a la posibilidad de insertarse en el mercado laboral es reducir al mínimo la importancia de sumarse a una expresión cultural.

Que la participación en las expresiones artísticas es la manera de rehacer el mundo, la posibilidad de un mundo distinto generado colectivamente a través de la posibilidad de transgresión.

Que es necesario diferenciar entre una creación artística y una técnica de sobrevivencia

Que hay muchas ramas en el arte. El arte puede reflejar identidad de grupo, pero también es válido que sirva como canal de supervivencia. Bien podría lograrse algo intermedio que permita vincular la "expresión" o lo expresivo con lo redituable.

Que existen iniciativas que vinculan ONG con multinacionales. Esto produce desconfianza. La conquista cultural tiene múltiples formas y los proyectos sociales son una de ellas. Lo creativo en el packaging, por ejemplo.

Que es importante ser conscientes de hacia dónde nos dirigimos con lo que hacemos. Mayoritariamente, se hacen acciones que generan

desarrollo, pero un desarrollo vinculado con las formas del mismo sistema que produce exclusión.

Que la pregunta por el sentido, siempre llega: ¿Qué aporta el arte? Seguramente, algo que aporta es una comprensión diferente hacia el interior de las instituciones sociales. Por eso, desde las políticas sociales se pregunta qué es lo que potencia el arte en o para la instalación de un desarrollo social sustentable.

Que todos navegamos en la contradicción. No siempre es cooptación. Todos trabajamos desde los estereotipos negativos y esto estigmatiza. Si se trabaja con lo diferente es posible construir algo nuevo.

¿Qué hacemos cuando hacemos?, esa sería la pregunta principal. ¿Hacia dónde se dirige nuestro movimiento?

Que todo ser humano tiene capacidad creativa y trabajando desde lo creativo se puede transformar. Desarrollando la capacidad creativa desde el arte se trabaja una fuerza potencialmente transformadora.

Que lo creativo es como el sueño del pibe: puedo admirar.. pero no puedo hacer. El purismo no cuenta... hay que saber aprovechar lo que la vida nos presenta, sobre todo cuando se puede hacer algo bueno para otros.

Que lo importantes es que uno pueda hacer lo que quiere hacer. Si la misión de una ONG es lo principal no importa que la financie quien sea. Siempre existe un espacio para hacer lo que uno cree. Cuando uno tiene una financiación tiene que tener la inteligencia de hacer desde lo formal lo que se exige y hacer en la realidad lo que uno cree que DEBE ser hecho, y para eso no es necesario transar. Siempre hay un espacio para hacer lo que uno quiere hacer, aún en las peores condiciones.

Que se es actriz o actor, simplemente eso. Es tanta la necesidad que tenemos los artistas de ocupar un espacio para poder seguir comiendo. Pero la prioridad del arte es comunicar lo que está pasando a la sociedad. Estamos viendo a los pibes dándose con la pasta base... y seguimos interrumpiendo las actividades por las cajas de alimentos y la merienda de mierda que los programas públicos le dan a la gente.

Que más allá de las condiciones en las que viven los pibes encima se bancan que un artista les hable de arte y de teatro, y eso debe ser porque tienen ganas de cambiar algo. Es una cuestión de

¹ *Síntesis subjetiva de los dimes y diretes, ideas, propuestas, controversias y debates de aquel día...*

conciencia... yo estoy haciendo esto en la villa porque no puedo hacer nada de lo que yo sé hacer... y esta es mi realidad.

Que hoy el arte está desesperado... estamos lejos de hacer planteos, tomar conciencia y es pura desesperación.

Que cuando se disputan diferentes sentidos recreando los problemas se visualizan diferentes alternativas. Las respuestas que como sociedad logramos inventar no fueron eficientes. La dinámica social genera planos superpuestos que son confusos. Peleamos siempre con la misma dinámica y los mismos recursos, circulan los mismos problemas. La pregunta es: ¿se puede romper el círculo? ¿Hasta dónde? Construimos regulaciones sociales que hacen que seamos eso u otra cosa. Hay una puja entre sentidos, siempre estamos corriendo atrás de lo urgente.

Que estamos hartos de reunirnos con gente con buenísimas ideas y que no pasa nada. ¿Quiénes son los que quieren pelear por un sentido hacia un horizonte?

Que si no se plantea una modificación profunda, dejar de lado la dependencia cultural, esto no tiene arreglo. En nuestra cultura, la dependencia académica no nos permite estar al servicio de la clase marginada. A los profesionales, las universidades nos preparan para ser elite y estar al servicio de las élites.

Que lo interesante es ponerse al servicio de los necesitados, esa sería la expresión de un mundo no colonizado. Es un invento del colonialismo creer que con el arte se puede transformar la realidad. Nuestro arte, la forma de hacer y entender el arte es toda una imposición cultural.

Que hay gestiones sociales que se pueden hacer y otras que no. El capitalismo impone una forma de hacer teatro. Cultura es un término europeo.

Que estamos creciendo como sociedad bajo un sistema al cual no llegamos por elección ni por proceso histórico. Por eso la pregunta más importante para reflexionar cada vez que hacemos es: ¿qué estamos haciendo cuando hacemos?

Que el teatro social no es teatro a la europea. Estamos creciendo como sociedad y tenemos que encontrar formas nuevas que nos ayuden a ser diferentes. Hay que tirar la cultura heredada a la mierda!!!!

Que estamos discutiendo varios temas. Uno es cómo sobrevivir alrededor del arte. Otro es cómo

se usa el arte para mejorar la capacidad de las personas. Otro relaciona arte y valores, las expresiones artísticas servirían para transmitir valores. Otra sobre cómo las políticas y programas intentan generar satisfacción en torno a la expresión artística y esto no tiene nada que ver con los temas anteriores.

Que el arte no plantea lo que está bien y lo que está mal. El arte plantea alternativas. El desafío que el arte plantea es algo así como ¿cómo construimos entre todos algo que nos sirva a todos?. Resulta muy potenciador pensar en un arte que busca que el otro se exprese no como un medio sino como un fin. Si el arte es un ritual también habría que pensar la diferencia entre el arte como forma de consumo o con función social.

Que no somos una sociedad, somos dos, o más. Así cómo una calle tiene dos veredas. Pero, entre esas dos veredas no hay códigos que permitan la comunicación.

Que existe una capacidad creativa del hombre. Estamos en una situación ridícula: si el hombre se da cuenta de algo, debería poder hacer algo al respecto. Pero no, parece que no podemos. La lucha por dominar la naturaleza terminó. Pero la lucha genera ejércitos y nadie se anima a decir que la lucha terminó. Hasta hoy el hombre sigue como paria poniendo la capacidad creativa al servicio de todos los que siguen fingiendo que la batalla no terminó.

Que el arte es una especie de masturbación epistemológica. ¿Sirve o no sirve?. El arte sirve para que una persona pueda sacar lo que tiene adentro, para que una persona se relacione, para que una persona se valore a sí misma.

Que lo que para uno es lo fundamental, para el otro puede ser accesorio. Existen diferencias entre los artistas y los gestores sociales. Por eso aparece como problema la profesionalización de las OSC y la instrumentalización del arte como alternativa rentable. Los gestores sociales están embuídos de la lógica de la transformación y la escasez de recursos.

Que lo mágico en el arte es la posibilidad de modificar la relación con los demás. No es verdad que el arte sea una expresión individual o individualista. El arte es básicamente una actividad colectiva. En el arte la relación con el otro se establece desde un lugar diferente al lugar o rol que la cultura, el sistema o los valores prevén. El arte permite reconocer al otro como un

semejante y no como un enemigo Es esa relación se encuentra la posibilidad de modificar las relaciones sociales establecidas.

Que la creatividad está dentro del Mercado que es un espacio de intercambio. La creatividad no esta fuera del mercado. Un hombre que pueda dialogar más y no que permanezca mediado por el dinero. La TV tiene creatividad. Existen conceptos de belleza que atraviesan la historia de la humanidad. ¿Es posible transformar sin enfrentarnos, aún entre amigos??