

DIBUJANDO UN ARTE DEMOCRÁTICO PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

**Ramon Blanco-Barrera
rbb@us.es
Universidad de Sevilla**

1. ANTECEDENTES

Partiendo del pensamiento de Félix Guattari, cuando defiende que las relaciones humanas tienden a deteriorarse cada vez más, no sólo el desgaste objetivo de la propia naturaleza, sino también por el hecho de una pasividad por parte de los individuos de nuestro planeta, se basa nuestro objeto de trabajo (Guattari, 1996: 30-31).

Sin ir más lejos, la joven artista española Nuria Güell comenzó su andadura de creadora produciendo, en palabras textuales, sus “paranoias mentales” (Güell, 2012: 01’01’’), hasta que un día, después de exponer sus obras a sus allegados, decidió cambiar lo que quería comunicar al público, pasando del *yo* al *nosotros*, del individuo a la comunidad.

¿Y qué es la comunidad sino la propia sociedad?

La sociedad de hoy es insostenible porque vive en la compulsión de la instantaneidad y la aceleración (Haroche en Fernández, 2015: 86). Es por eso por lo que debemos actuar como ciudadanos responsables y una de las bases donde aplicar este pensamiento crítico es en los centros de educación superior, donde se forman a los jóvenes del futuro (Tedesco, 2000: 81).

2. OBJETIVOS

El presente trabajo trata sobre una obra de arte realizada durante mi experiencia como artista visitante e investigador en residencia en la University of California at Berkeley (Estados Unidos) durante el otoño de 2016 como parte de mi programa de doctorado. Algunos de los intereses de esta investigación son las violaciones de derechos humanos, el cambio social a través de la práctica artística, la cultura y la educación digital y el arte político para la innovación y la mejora.

En noviembre de 2016, en la Sala 235 del Kroeber Hall del Departamento de Arte Práctica de la UC Berkeley, impartí un taller de 3 horas de duración titulado *Arte Democrático*. El objetivo principal era explorar hasta qué punto estos estudiantes estaban preocupados con lo que pasaba alrededor de su vida cotidiana, en su entorno, y cómo eso lo reflejaban artísticamente. En caso contrario, se reflexionaba sobre el tema y sobre el sentido cívico de nuestra existencia.

3. PARTICIPANTES

En dicho taller participaron diez alumnos de la asignatura *Senior Projects* (ART 185) del último curso de carrera perteneciente al *Undergraduate Program in Studio Art* de dicha universidad.

4. METODOLOGÍA

La metodología que se utilizó en esta experiencia fue una metodología constructivista orientada a la acción en el aula (Arroyo, 2014). Durante la misma se elevaron varios debates de acalorada discusión y se mantuvieron interesantes discusiones sobre lo que podía ser considerado arte o no [Figura 01].

Figura 1. Debate del taller realizado en la UC Berkeley en 2016. Fuente: Blanco-Barrera

5. RESULTADOS

Como resultado de todo este proceso, al final de la sesión se les invitó a todos los participantes a que entre todos dibujáramos un poster ilustrativo a modo de mapa conceptual y/o *brains-torming* a modo de reflexión sobre el sistema artístico actual, aún muy anclado en viejas fórmulas clásicas de supervivencia, pero que evoluciona de forma fugaz hacia nuevas formas de manifestación y vida tal vez más colaborativas e igualitarias, en definitiva más democráticas.

Esta obra se tituló *Current Democratic Artwork* y medía 1'8 x 1'5 metros. Asimismo fue expuesta en una exposición gratuita y abierta al pública realizada para tal efecto en la UC Berkeley en 2016¹ [Figura 02].

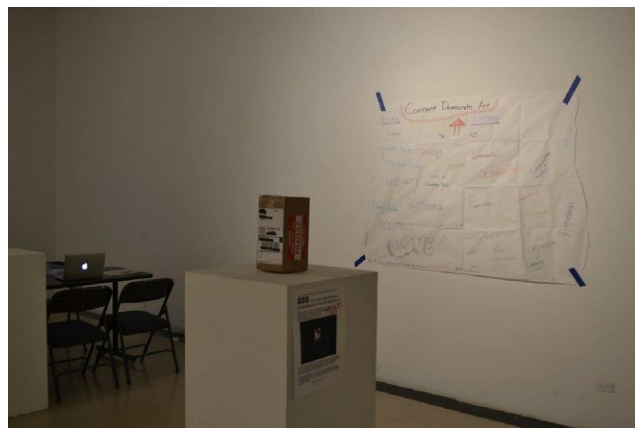

Figura 2. Obra expuesta resultado del taller realizado en la UC Berkeley en 2016. Fuente: Blanco-Barrera

1 De igual modo y para toda persona interesada en su análisis, una copia de esta pieza fue seleccionada y mostrada durante la exposición artística del VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual "Arte, Educación y Patrimonio en el siglo XXI", celebrado en Badajoz (España) en 2017, del cual pertenecen estas actas.

6. CONCLUSIONES

Toda esta experiencia puede ser utilizada como marco de referencia para otros artistas a nivel internacional, inspirando nuevos procesos de trabajo colaborativo, más igualitarios y democráticos. Tomar conciencia de las problemáticas sociales que nos rodean es tomar conciencia de nuestro mundo, contribuyendo de este modo a un planeta más sostenible y duradero.

Necesitamos recuperar la visión verdadera del poder del arte, lo que podría denominarse un arte de sus orígenes, más puro, más democrático, un arte para la sociedad. Éste es el desafío que de algún modo debemos tomar hoy como ciudadanos del mundo y no como seres independientes. Porque, indudablemente, el arte puede cambiar el mundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arroyo, C. (06 de febrero de 2014) Una clase de lengua orientada a la acción... ¿y eso qué es? *Ayuda al estudiante – El País*.

Recuperado de <http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2014/02/una-clase-de-lengua-orientada-a-la-accion-y-eso-que-es.html#more>

Fernández, (2015) *La ciudad digital: Esperanzas, riesgos y desilusiones en las redes*.

Cuenca, España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Guattari, F. (1996). *Las tres ecologías*. Valencia, España: Ed. Pre-Textos.

Güell, N. (2012) Artist Talk: Nuria Güell. *Arts Coming*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=-UjNADiIH4>

Tedesco, J.C. (2000) *Educación en la sociedad del conocimiento*. México D.F., México: Ed. Fondo de Cultura Económica.