

María Dolores Lara

5/3/17

ALUMBRE

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

Alumbre es un proyecto el cual genera un espacio de expresión para escuchar a los miembros de las comunidades vulnerables que quedan fuera del foco del arte de la ciudad de Guayaquil, a su vez este proyecto ayuda a q todos se beneficien, tanto la comunidad, personas externas e incluso a los artistas de esta manera todos se vinculan en relación a un objetivo que es el e iluminar este sector olvidado de la ciudad de Guayaquil. Tiene como finalidad que la comunidad tenga una mayor sensibilidad y que valore el arte y por tanto, queremos incentivar a que estas personas consuman este arte y lo hagan desde su vida diaria y de manera cotidiana. Al ubicar a los individuos en la historia esto permite una dinámica de manera social, la cual permite recuperar lo propio, lo que constituye y construye su identidad, de esta manera relaciona lo histórico con lo organizativo que se general mediante la intervención. Así mismo queremos promover, que tenga un interés artístico utilizando los espacios públicos con el fin de entablar un diálogo directo entre el arte y la comunidad vulnerable. Finalmente este proyecto tiene se enfoca en usar al arte como herramienta para transformar una problemática social de una comunidad vulnerable de la ciudad de Guayaquil.

Antecedentes

Alumbre se vincula dentro de dos proyectos anteriores, el primero realizado en el 2015 llamado “Forasteros, invasores visuales”. Este proyecto tuvo como finalidad llevar la práctica

artística a ámbitos donde no es común teniendo como objetivo educar, socializar y sensibilizar a los miembros de una comunidad con prácticas artísticas que a su vez, propicien otros espacios de interacción, creatividad y educación de nuevos públicos, así mismo se pretendió involucrar activamente a los miembros de una comunidad en la intervención mediante un taller que, gracias a la participación de los adolescentes se pudo crear un mural a partir de la intervención.

Finalmente, se buscó conectar soluciones en relación a otros ámbitos de aplicación, como puede ser el espacio en que habitan como ciudadanos, en donde se pretendió resolver la problemática social de la comunidad Cooperativa Valle independiente del Guasmo Sur y de esa manera poder mejorar la vida de ellos.

El siguiente proyecto se realizó en el 2016 modificando el nombre del proyecto, ahora llamado “Alumbre, intervención artística”. El proyecto se realizó en la comunidad Santa María de las Lomas. Este proyecto se basó acerca de analizar la percepción sobre la función social del arte dentro de un espacio público. Dentro de este proyecto se encontró que no existe una institución o medio de arte contemporáneo que publicaste de manera imparcial los eventos que ocurren en la ciudad. En cuanto a la intervención con la comunidad el proyecto descubrió que los habitantes de la ciudad se han acostumbrado a vivir en una ciudad fragmentada, lo cual ellos no cuestionan la estructura de los espacios ni la distribución urbanística, esto se evidenció en la construcción de muros con el único fin de separar un barrio de otro por la percepción de peligro de los habitantes del barrio desafortunado, por lo cual se convocó a artistas y realizar una intervención artística invitando al público de la comunidad y de esa manera crear un espacio para embellecer la zona y crear un diálogo entre la audiencia y la obra dentro del espacio divisor en la ciudad de Guayaquil poniendo en evidencia este espacio divisor mediante la obra de los artistas convocados.

Contexto

De acuerdo con mi tema a tratar pienso que es importante definir lo que es el fenómeno de la pobreza ya que en la realidad se presenta de diversas formas, aún así, la privación o escasez de recursos básicos necesarios para la vida humana es el elemento común a todas las definiciones. En la actualidad, “las disciplinas que estudian la pobreza como fenómeno en sí misma han logrado levantar y objetivar las que serían otras condiciones en la composición de la pobreza, se ha llegado a discutir al menos que la pobreza medida sólo por el indicador de la canasta familiar contiene deficiencias que hacen de ese modo de caracterizarla, incompleta. Habría, en consecuencia, otras pobrezas o nuevas pobrezas o, en su defecto, si se asume el indicador clásico de la canasta, por lo menos el reconocimiento de que su estructura técnica debe ser actualizada” (Cea, 2002: 80). La pobreza es utilizado como un termino para comprar es decir para describir la situación en la que se encuentra una parte de la sociedad la cual carece o tiene falta de bienes como la vivienda, la salud, el alimento, la educación, así como recursos para adquirirlos, como por ejemplo, falta de empleo, bajos niveles de ingresos económicos o carencia de éstos. Así, existirían dos definiciones básicas de pobreza:

Pobreza Absoluta: se refiere a que no se pueden alcanzar ciertos estándares básicos en la vida de un individuo, tales como alimentarse de manera correcta o nutrirse, salud y vivienda.

Pobreza Relativa: se refiere a cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer parte de las necesidades básicas. Así, surgen nuevos enfoques para definir el fenómeno de la pobreza, destacando los enfoques de la Exclusión Social y el de la Vulnerabilidad Social, que revisaremos brevemente a continuación.

La Exclusión Social básicamente se refiere a las personas o grupo de individuos que quedan fuera del proceso de crecimiento de un país. Esta exclusión involucra no sólo el nivel

económico, sino también un nivel sociocultural, poniendo de esta manera, en crisis la cohesión de la Sociedad. A partir de esta concepción se establece una nueva diferenciación social entre los que están “dentro” (incluidos) y los que están “fuera” (excluidos)” (Gacitúa, 2001 en MIDEPLAN, 2002: 29). La Exclusión Social incluiría más que la parte económica, donde los sujetos quedarían fuera del sistema y sus beneficios, sino que también, abarcaría dimensiones políticas y socioculturales donde los sujetos serían excluidos también al tener los beneficios de la igualdad de derecho entre los miembros de la Sociedad y quedarían fuera de la dinámica de la Sociedad.

Vulnerabilidad Social se refiere al riesgo de que las personas o los hogares, sean dañados por los cambios o la permanencia de situaciones tanto externas como internas. Uno de los problemas por el cual una comunidad es vulnerable es la inseguridad que paraliza, e incapacita a los miembros de la misma lo cual no deja actuar a futuro para poder lograr un mejor nivel de vida. La vulnerabilidad social se divide en tres componentes:

Los recursos (físico, humano, económico y social)

Las estrategias (adaptativas, defensivas u ofensivas)

Las oportunidades que ofrece el Estado y la Sociedad.

Todos estos componentes al ser positivos se presentaran cambios en esta comunidad, fortaleciendola y ayudándola. brindándole oportunidades de surgir e integrarse y ser tomados en cuenta dentro de la Sociedad.

Ahora como punto de partida me dirijo a comprender la noción de lo que es el espacio urbano, el cual constituye la distribución espacial de una ciudad, el cual es un espacio vicariado por la identidad de los grupos que conforman y constituyen la sociedad actual en el se localiza la asociación libre y de manera informal que poseen las personas de cualquier tipo, índole social,

entre otros. Hablar del espacio urbano es hablar de la ciudad en sí, de lo cotidiano, de las calles y urbes, del espacio donde se vivencia la realidad.

El Sentido psicológico de comunidad fue descrito por primera vez por Seymour Sarason en 1974 y lo definió como “la percepción de similitud con otros, una interdependencia consciente con otros, una voluntad de mantener esa interdependencia dando o haciendo a otros lo que se espera de ellos, el sentimiento de que se es parte de una estructura mayor, estable y de la que se depende” (Sarason en Montero, 2004: 214).

Resaltar el aspecto social de una sociedad como espacio urbano, exige hablar del espacio público o privados. De esta manera el espacio público es propiedad de todos, con el mismo derecho a ser utilizado por todas aquellas personas que integran la sociedad, en cambio el espacio privado es por el contrario un sector particular, por lo tanto, es de uso restringido. La aplicación de realizar un proyecto en estos espacios, en la actualidad se presentan serias dificultades ya que encontramos un conglomerado de espacios cerrados, abiertos, virtuales, reales, pequeños o demasiado grandes que muchas veces permanecen sin uso pero a su vez son prohibidos ya que muchos espacios urbanos hoy ya no son públicos, sino privados y la calidad de vida de los individuos no es una característica a destacar.

El espacio urbano se presenta como un lugar en donde se puede establecer y desarrollar relaciones sociales entre una persona a otra, donde se desarrolla toda nuestra vida pública. La comunicación, por lo tanto, es un ende muy importante en la actuación del espacio urbano de la ciudad, ahora la comunidad no son todos los habitantes o usuarios que conformar el espacio urbano sino que son una parte de ellos ya sean unidos geográficamente, por algún problema, algún movimiento político o ante una identidad basada en su genero, raza, clase o opción sexual siendo una colectividad con capacidades de cooperación y con poder generador de respuestas

ante una sociedad que enfrenta preocupaciones o problemas. Por lo tanto el arte representa un papel muy importante dentro del espacio urbano que además de tener una función de embellecer o decorar de manera urbana un espacio también es sostén de la memoria histórica colectiva, al arte se le puede atribuir una gran relevancia social, un propósito público, los mismos que ponen en manifiesto su profunda relación con la vida cívica con el espacio urbano como espacio en el que viven, se desenvuelven y son participes en los problemas y preocupaciones sociales, historia, ilusiones y sentimientos que manifiestan los habitantes de ese espacio.

La labor del arte en espacios urbanos ha estado desempeñada de manera tradicional metiendo el arte público. El arte público ha utilizado para dar a referencia a aquellas propuestas estatales es decir arte ordenado, impulsado, financiado y de propiedad del Estado, el cual tiene como función principal la conmemoración que es no necesariamente del o para el público y comúnmente entendí como una escultura o mural público las cuales son expuestas y localizadas en espacios exteriores, de aspecto agradable y realizadas de acuerdo con las condiciones del entorno. El arte público ha estado asociado a la escultura de manera monumental, a grandes pinturas murales producto de ideas que provienen de la ilustración. En lugar del término arte público se emplean otras nociones como arte de la calle, arte de ciudad, arte de contexto, arte urbano, arte con enteres público o nuevo genero de arte público, arte público crítico.

Traspassando el umbral de los espacios convencionales que soportan el mercado del arte, el espacio urbano se erige como nuevo lugar de intención para los artistas, como un espacio diferente en el que pueden revivir la conciencia de la experiencia artística. Este espacio está compuesto por lugares y no lugares, cargados de significados históricos, personales, colectivos, sociales y que son interferidos por sus costumbres lo cual permite además que se considere su propia cualidad objetiva e ideológicas y no elitista, a su vez el espacio urbano sirve para situar el

discurso del arte en una posición física y desvincularlos con lo histórico, lo cual plantea una articulación de propuestas urbanas que sean comprendidas de algún modo al contexto ya existente.

Guayaquil representa el 20% de la población nacional. Dentro de ésta ciudad se puede visualizar la carencia del arte en el espacio público lo cual no existe una cultura de visitar museos o galerías. La sociedad artística urbana de la ciudad de Guayaquil y del Ecuador esta fraccionada en diferente orden económica, cultural y social, al ubicarse en distintos sectores socioculturales que aquejan el carácter de la juventud en su contexto social como consecuencia de la poca oportunidad que tiene el artista ecuatoriano. Lo que pretenden los jóvenes a través de la integración comunicativa como actor social, es cambiar el concepto de percepción que tiene la sociedad. Las artes visuales contemporáneas han ido incorporando otras prácticas artísticas que revalorizan la función y efecto social del arte en la sociedad actual, dentro de los mismos se transformaron los salones de arte, teniendo como resonancia obras de jóvenes artistas, un consumo más habitual de arte contemporáneo y una respuesta a la visión que tenía la ciudad por lo cual se creó el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, también nació el Proyecto Pedagógico del Institución Tecnológico y Superior de Artes en Ecuador, instituciones que contribuyeron al surgimiento de una nueva generación de artistas con propuestas creativas y con la creación de la Universidad de las Artes y la iniciativa que han tenido de crear galerías y micro teatros en lugares que no son convencionales dentro de la ciudad de Guayaquil lo cual ha atraído la formación de nuevos públicos y nuevos consumos culturales. Las acciones efímeras, propias del 'arte vivo', se ubicaron en la frontera de disciplinas como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. (García, A.).

Sin embargo, no toda la población de Guayaquil alcanza a insertarse en estos circuitos activos del arte y aún hay zonas periféricas que se encuentran lejos de galerías, teatros, museos, etc. Existen, en algunas de esas zonas como la Isla Trinitaria, Barrio Cuba, Mapasingue y algunas áreas del suburbio, iniciativas de explorar el arte relacional y de rescate de identidad por medio de prácticas artísticas llevadas a cabo por colectivos independientes, instituciones públicas, o artistas que, respondiendo a una visión heredada desde las vanguardias artísticas del siglo XX, conciben al arte en el espacio público como un terreno de expansión artística y de relación con un público más diverso que es invitado a participar activamente en los procesos, y presenta otras posibilidades discursivas en espacios que contienen a todos por igual, fuera de la institucionalidad y elitismo de las artes desde una estructura más horizontal y sin limitaciones en cuanto a contenido y formas.

El problema que se busca resolver dentro de esta iniciativa es acercar el arte a la vida cotidiana en los sectores donde no es común ver estas prácticas artísticas, que la comunidad sepa apreciar su identidad cultural y usar las herramientas necesarias para que los problemas que se presenten en la comunidad darlos a conocer fuera de ella para que esa zona se vea alumbrada y personas externas a la comunidad sepan que esta existe. Es así que se propone la realización de una intervención en la comunidad vulnerable.

En el momento en que me pusieron en éste proyecto me preocupé mucho porque desde un principio este tema está enrolado y va de la mano con el arte del cual yo no estoy muy empapada dentro de la Universidad, pero me encanta el arte en todos sus contextos y percepciones, me pregunté ¿cuál sería la contribución dentro de este proyecto? , ¿cómo podré vincularlo a mi carrera?. Finalmente gracias a la reunión que tuvimos el martes con nuestros

guías pude darme cuenta que la primera edición de este proyecto (Forasteros, invasores visuales) estaba más enfocado hacía mi campo de acción por lo cual al leer todas las tesis individuales y comprender como puedo vincularlo.

Finalmente comprendí que deseo que el proyecto esté enfocado no solo para un público específico sino también incluir a los pequeños y de esta manera desarrollar en ellos el interés por el arte fomentado su participación en el proyecto y de esa manera también poder llegar a los padres y familia de estos niños para que se integren y a su vez conocer las dificultades de su barrio y de esa manera poder brindarles confianza y seguridad que posiblemente no lo sienten desde hace mucho tiempo.

Programa de Vinculación: Comunicación para el Desarrollo

Los programas de responsabilidad social universitaria son entendidos como la articulación de acciones desde la docencia, la investigación y la ejecución de proyectos que comparten una finalidad común. Desde esta perspectiva, a ellos pueden contribuir las simulaciones pedagógicas o casos, los proyectos de titulación, los proyectos de investigación, los proyectos de aula, las pasantías o prácticas pre profesionales, el trabajo voluntario de los miembros de la comunidad académica, los proyectos específicos que se formulen o las iniciativas que contribuyan al propósito declarado de cada programa. A partir de la planeación estratégica 2011-2016, los programas de responsabilidad social universitaria fueron revisados con la participación de los coordinadores/as de Carrera y Decanos/as de las Facultades, buscando una mayor articulación ,alineación y coordinación de los programas.

Programa Desarrollo del Arte y la Cultura

Apoyar los esfuerzos que realizan organizaciones, promotores y gestores culturales y creadores para el desarrollo de las artes y las culturas en la ciudad de Guayaquil. La UCG orientará acciones para que sus estudiantes y docentes de comunicación y en particular de la Carrera de Artes Escénicas apoyen esfuerzos de estos sectores para la producción y puesta en escena de obras de teatro, danza y arte.

Referencias Bibliográficas

1. Meza, G. (2009). Comunidad y Sentido de Comunidad. La intervención del Programa Puente en seis familias en situación de extrema pobreza de la Comuna de La Florida. Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2009/cs-meza_g/pdfAmont/cs-meza_g.pdf
2. Ruiz, D. (S.F). Pintar muros, hacer barrios: arte, identidad, creatividad, participación y desarrollo. Recuperado de: <http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2001/sam014c.pdf>
3. Avelino, J. (2015). Análisis sobre la integración del artista urbano como intérprete social en la ciudad de Guayaquil año 2015. Recuperado el 03 de Mayo del 2017 <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8007/1/EMPASTADOS.pdf>
4. Montero, M. (2005). Teoría y práctica de la Psicología Comunitaria: la tensión entre comunidad y sociedad. Buenos Aires: Paidós. (orig. 2004). Extraído el 4 de Mayo del 2017 de http://www.ub.edu/escult/epolis/bfdez/blanca_fdez01.pdf

5. García, A. (2016). Acciones artísticas se tomaron departamento del centro de Guayaquil. Recuperado el 03 de Mayo del 2017 <http://www.elcomercio.com/tendencias/performance-edificio-guayaquil-artearcionistas.html>

6. MIDEPLAN (2002). Estrategia de Intervención Integral a favor de familias en extrema pobreza. División Social

7. Cea, L. (2002). La pobreza de ayer y la pobreza de hoy: ¿miradas de forma o fondo? En Pobreza en Chile. Estrategias de intervención. Cuadernos de prácticas sociales. Magíster en Políticas Sociales y gestión Local. (pp. 79-93). Santiago de Chile: Universidad Arcis.