

EL PAPEL DE UNA NUEVA FORMA DE ARTE EN LA EDUCACIÓN EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO: ANÁLISIS DE DOS OBRAS DE ARTE HECHAS EN SALAMANCA

Gonzalo Enrique Bernal Rivas

¹ Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, Universidad de Guanajuato
Circuito Laguna Filipina 167, fraccionamiento El Perul II C.P. 36764, Salamanca Guanajuato, México
Teléfono: 4645660582, correo electrónico: artkitectonicmail.com

Resumen

Este trabajo está estructurado en cuatro secciones. La primera es Materiales y Métodos o pedagogía. En ella presentamos la ciudad de Salamanca, una de sus preocupaciones (contaminación) y las acciones tomadas por el gobierno para hacer que decrezca y para mejorar la conciencia de los ciudadanos sobre nuestro medio ambiente. Una de estas iniciativas es mencionada así como nuestra participación a través del arte. También especificamos los materiales o la contribución mental que el artista y los estudiantes involucrados tuvieron que aportar para desarrollar las obras de arte. Los cuatro métodos usados para organizar el proyecto son también mencionados en esta parte. La segunda sección es llamada resultados y discusión. Señalamos dos figuras básicas como precedentes de una nueva forma de arte que hemos concebido, Joseph Beuys y Nicolas Bourriaud. Los objetivos de las dos piezas son mencionados y algunas evidencias de los resultados obtenidos son mostradas. La tercera sección del trabajo se llama conclusiones. Apuntamos algunos rasgos de las creaciones que presentamos y los efectos que tuvieron sobre el aprendizaje de los estudiantes. El resultado final de nuestro proyecto es revelado como una materialización de los procesos de construcción y aprendizaje que fueron sostenidos antes.

Abstract

This work is structured in four sections. The first one is Materials and Methods or pedagogy. In it we introduce the city of Salamanca, one of its concerns (pollution) and the actions taken by the government to make it decrease and improve the citizens' consciousness on our environment. One of those initiatives is mentioned as well as our participation through art. We also specify the materials or mental contribution that the artist and the students involved had to take to develop the artworks. The four methods used to organize the project are also mentioned in this part. The second section is called results and discussion. We mark out two basic figures as precedents of a new form of art we conceived, Joseph Beuys and Nicolas Bourriaud. The objectives of the two pieces are stated and some evidences of the results obtained are shown.

The third section of the work is named conclusions. We point at some traits of the creations we presented and the effects they had on the students' learning. The final outcome of our project is revealed as a materialization of the building and learning processes that were held before.

Palabras Clave

Contaminación; Participación; Experiencia; Nivel Medio Superior ; Aprendizaje

INTRODUCCIÓN

Salamanca es una de las ciudades más contaminadas de nuestro país. La municipalidad ha organizado eventos para mejorar la conciencia de los ciudadanos sobre el medio en el que vivimos. Una de estas actividades es la Feria Ambiental, la cual ha invitado, desde 2009, artistas locales a crear obras de arte que involucren a los estudiantes de nivel medio superior. Por esta razón hemos planeado para la edición 2010 de la feria, dos piezas de arte: *Key messages* y *Mice*.

Joseph Beuys (1972) pensaba que la educación no era provista solamente en la escuela y trató de incluir a las personas en actividades creativas y de reflexión en un proyecto llamado plástica social. Él también estableció el concepto ampliado de arte de acuerdo al cual “cada hombre es un artista” [1]. Desde entonces, otras formas de arte, comprometidas con la creación social, se han acordado. El arte relacional, un grupo de prácticas artísticas que se desarrollan a partir de las interacciones humanas y su contexto social, fue propuesto por Nicolas Bourriaud en 1998 [2]. Este año (2015) nuestro concepto teórico ha sido establecido como *arte de la experiencia del espacio humano*, el cual reconoce las obras de arte que abordan el vivir de nuestro espacio y su vínculo con las relaciones que sostenemos [3].

El resultado de la participación de los estudiantes en *Key messages* y *Mice* es su reflexión sobre la contaminación, cuyos registros son los mensajes escritos usando teclas físicamente (y que pudieron también ser escritos digitalmente usando las mismas teclas con una huella ecológica más baja) y los dispositivos electrónicos descompuestos (ratones) ubicados cerca de una puerta de refrigerador (como una metáfora que relaciona los ratones biológicos y electrónicos como una plaga en tiempos diferentes). Ambas piezas han impactado a los estudiantes haciéndolos más conscientes de nuestra relación entre nosotros y con el medio ambiente. Finalmente, el resultado de analizar estas dos obras de arte, es el reconocimiento de que el arte puede desempeñar un papel importante en la educación de nivel medio superior en nuestro contacto hoy en día.

MATERIALES Y MÉTODOS

Salamanca está localizada en el corazón industrial del estado de Guanajuato. No pocas fábricas se han establecido ahí a partir de 1950, cuando llegó una refinería de petróleo. Desde entonces, la contaminación ha ido en aumento hasta que nuestra ciudad se ha convertido en una de las más contaminadas de México. El gobierno está preocupado por esta situación y ha hecho esfuerzos importantes para reducir la contaminación obligando a las industrias a cumplir las leyes de responsabilidad ambiental. También ha organizado eventos para mejorar la conciencia de los ciudadanos sobre el medio en que vivimos. Una de esas actividades es la Feria Ambiental de Salamanca. El Departamento de Educación Ambiental ha reunido para este evento, desde 2009, escuelas de nivel medio superior, artistas locales y empresas dedicadas a la disposición de desechos y reciclaje. Tuvimos la oportunidad de ser uno de los artistas invitados a la feria ente 2009 y 2011. Para la edición 2010 de la feria, planeamos dos obras de arte: *Key messages* y *Mice*.

Ya que ambas obras dependían no solo del trabajo del artista, sino de la participación de los estudiantes, cada pieza necesitó que estos agentes aportaran algo, una contribución física o mental.

Para *Key messages* suministramos un juego de 26 tazones de plástico reutilizado, cada uno etiquetado con una letra del alfabeto inglés. Cada vasija contenía algunas teclas, tomadas de teclados de computadora, correspondiente a las etiquetas. Los contenedores fueron colocados sobre mesas y un anuncio fue incluido para comunicar las instrucciones para que los estudiantes completaran la pieza: “Escribe un mensaje clave”. Los estudiantes invitados a participar no necesitaron llevar ningún material adicional con ellos para el desarrollo de esta creación. Solo necesitaron tener en mente sus propias experiencias de vida y conocimiento previo. No fue obligatorio, pero podían llevar su Smartphone o cámara para registrar su contribución a esta obra, la cual es, como puede apreciarse, la única manera de guardar un registro de lo que fue construido, ya que una de las características principales de esta obra de arte era ser efímera.

En el caso de *Mice*, presentamos una puerta de refrigerador reutilizada y un cartel de instrucciones que decía: “Coloque su mouse en el refri”. Se les pidió previamente a los estudiantes que llevaran un mouse descompuesto (dispositivo electrónico) a la feria. Esta convocatoria fue hecha como parte de una campaña de recolección organizada por el Departamento Ambiental de la ciudad, en un esfuerzo por reunir algunos productos reciclables, tales como teclados, cables, ratones, pilar, artículos de cartón o plástico y cartuchos de tinta. Como en *Key messages*, los estudiantes aportaron una reflexión sobre la metáfora conducida por el artista. Pudieron tomar fotografías del objeto individual que dejaron o del conjunto, lo cual resultaba más interesante ya que se esperaba favorecer y revalorar la creación colaborativa.

Todos los materiales físicos usados para construir *Key messages* y *Mice* fueron entregados, al final del evento, al Departamento Ambiental de la ciudad para que fueran ubicados en la empresa correcta para ser reciclados apropiadamente. Por esta razón ambas obras de arte son de naturaleza temporal.

En lo que se refiere a metodología, cuatro métodos fueron usados para estructurar esta propuesta. El método deductivo fue tomado para estudiar proyectos similares en otros estados de México como antecedentes. El método de síntesis fue aplicado para relacionar diferentes tipos de obras de arte en un hilo conductor. El método histórico fue útil para analizar la evolución de formas de arte a través del tiempo hasta alcanzar el *arte de la experiencia del espacio humano*. Finalmente, el método comparativo fue de ayuda para señalar las similitudes y diferencias entre las despectivas de diversos artistas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de investigar trabajos parecidos de artistas mexicanos, vincularlos, revelar sus similitudes y diferencias y de explorar sus orígenes teóricos, creamos un par de obras de arte que pertenecen a una nueva forma de arte que hemos identificado (2015) como *arte de la experiencia del espacio humano*.

Los precedentes de esta nueva forma de expresión datan de 1972, cuando el artista alemán Joseph Beuys asistió a la documenta, una de las muestras

de arte más importantes del mundo. Lo que presentó no fueron objetos, sino un proyecto social, del cual él era vocero y escucha. Uno de los ejes principales de su plan era la educación. Él consideraba que era básica, pero que podía ser producida más allá de la escuela. De acuerdo a Beuys, una simple plástica con alguien podría ser un evento educativo. Por esta razón él dedicó gran parte de su vida a tratar de ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades creativas y la reflexión. Él llamó a su proyecto “plástica social” y como parte de él propuso el “concepto ampliado de arte”, lo cual cambió la manera en que el arte había sido entendido hasta entonces, porque establecía que todos somos artistas [1].

Después, en 1998, el curador Nicolas Bourriaud definió el arte en términos de las relaciones humanas a través de un concepto llamado “arte relacional” el cual describió como un grupo de prácticas artísticas que se desarrollan a partir de interacciones humanas y su contexto social [2]. Este autor considera que el punto de partido del arte relacional es el vínculo espectador – espectador y que su objetivo es el lazo espectador – obra de arte.

El pensamiento de Beuys y Bourriaud, principalmente, guiaron nuestra investigación para crear la idea de *arte de la experiencia del espacio humano* que puede ser definido como un juego de prácticas artísticas cuyo tema principal o materia de creación es la vivencia del espacio que compartimos [3]. Una característica esencial de este tipo de arte es el lazo entre el deterioro de las relaciones humanas y el empobrecimiento de la experiencia del espacio que hemos construido. Desde nuestra investigación, hemos encontrado que no hay un solo tipo de *arte de la experiencia del espacio humano*, sino muchos, cada uno asociado con un tipo de debilitamiento de las relaciones humanas. Hemos distinguido cinco de estas relaciones sin esperar encontrarlos todos, sino caracterizar algunos de ellos: manipulación, automatización, falta de identidad, invisibilidad y fugacidad. Cada obra puede pertenecer a más de una categoría, sin embargo, cada una encaja básicamente en un grupo. Ambas piezas presentadas en la Feria Ambiental de Salamanca en 2010 pertenecen al juego de creaciones que reflexionan sobre la invisibilidad. En este contexto, esta idea es entendida como inmaterial porque un espacio puede ser invisible para una persona independientemente de su apariencia. Además, la

invisibilidad es asumida como individual porque solamente las personas quienes han tenido una experiencia particular pueden ser un cierto espacio.

El objetivo de *Key Messages* y *Mice* era así, repensar sobre cómo el no reciclaje de aparatos electrónicos es un hecho invisible que puede afectar nuestra experiencia del espacio humano. En *Key Messages* los estudiantes fueron invitados a terminar el trabajo del artista escribiendo cualquier mensaje que desearan. A través de este simple ejercicio se esperó que analizaran la manera en que los mensajes escritos digitalmente no tienen el mismo efecto sobre el medio ambiente que si son escritos en otro soporte, tal como mensajes impresos o aún escritos usando teclas físicamente. Además, se esperaba que examinaran cómo pueden dar una segunda oportunidad a los materiales para crear algo colaborando con otras personas (el artista y/o sus compañeros) y lo cual puede tener un resultado positivo sobre nuestro medio ambiente. En otras palabras, se esperaba que los estudiantes desarrollaran su conciencia sobre las relaciones hacia el medio ambiente y entre sí. Es difícil cuantificar los resultados de nuestra intervención. Podemos saber la cantidad de personas que participaron, pero no hay manera de saber objetivamente si los estudiantes lograron desarrollar la conciencia a la que nos referimos. Desde esta perspectiva, el único resultado tangible que tenemos son los registros de algunos de los productos que surgieron desde nuestro trabajo en equipo y algunas imágenes de los estudiantes mientras escribían. Figura 1.

Figura 1. Estudiantes eligiendo teclas

Mice, se invitó a los estudiantes a terminar el trabajo del artista dejando un ratón descompuesto en una puerta reutilizada de refrigerador. A primera vista, esta obra de arte no parece tener sentido, pero

encierra un metáfora que reúne los ratones biológicos y electrónicos como una plaga en tiempos diferentes. Se esperaba nuevamente que los estudiantes reflexionaran sobre el reciclaje a través de la colaboración como una manera de mostrar compromiso hacia nuestro medio ambiente y la comunidad en la que vivimos. El efecto de *Mice* sobre los el desarrollo de la conciencia de los estudiantes en lo que toca a las relaciones humanas y medioambientales no es fácil de calcular. Podemos contar la cantidad de ratones para saber cuántos estudiantes participaron, pero no hay una forma de saber con exactitud el resultado sobre la conciencia de las personas. El reporte del producto que resultó de nuestro trabajo colaborativo se muestra a continuación. Figura 2.

Figura 2. *Mice* (vista general)

CONCLUSIONES

Las piezas mostradas en la Feria Ambiental de Salamanca nos permitieron señalar una característica especial del arte: su capacidad para educar. Aprender es posible, tal como defendía Beuys, más allá de los límites de la escuela y el arte puede ser creado en cualquier lugar y por cualquier persona. Algunos piensan, aún hoy en día, que solo quienes han recibido instrucción formal sobre arte merecen ser llamados artistas y que ellos son los únicos que tienen el derecho de crear. La verdad es que, hace más de cuarenta años, el arte comenzó una evolución importante. Debemos reconocer que todos tenemos la capacidad de crear y que todo lo que construimos es valioso por el hecho de ser una creación humana.

Otra función del arte que debe ser destacada es su facultad para producir pensamiento en los espectadores, quienes fueron en realidad colaboradores en este caso. Los estudiantes reflexionaron sobre lo que vieron, pero, sobre todo, sobre lo que hicieron. Además, aprendieron de lo que crearon por sí mismos, pero particularmente, como indica Bourriaud, de lo que construyeron juntos, desde los lazos que los unían a otras personas y a sus alrededores.

Key messages y *Mice* generaron una experiencia para los estudiantes. El hecho de que los dispositivos electrónicos contaminan fue revelado dando a los estudiantes la oportunidad de hacer algo nuevo a partir de artículos que muchas veces permanecen invisibles. A través de la creación colaborativa obtuvimos algunos productos efímeros que resultaron atractivos para los estudiantes, pero que también ayudaron a hacerlos pensar sobre el reciclaje como una acción importante.

La educación en México es diferente de como solía ser porque ahora es conducida a través de actividades nuevas que se desarrollan en ambientes de aprendizaje diversos. Consideramos que este proyecto, inscrito en una nueva forma de arte que hemos llamado arte de la experiencia del espacio humano, contribuyó al crecimiento de los estudiantes, no solo académicamente, sino en lo humano. Nuestro resultado final son dos obras de arte terminadas que de alguna manera encarnan los procesos de aprendizaje y de creación logrados por los estudiantes. Ambas piezas fueron desmanteladas al final de la feria para que cada material pudiera ser reciclado.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi agradecimiento a mi familia porque sin su ayuda mi trabajo no hubiera tenido el eco que ha alcanzado. Gracias a la Universidad de Guanajuato, cuyos valores respeto profundamente y comparto, particularmente a la MCE Amanda Enriqueta Violante Gavira por su apoyo en todo momento. Gracias a la Universidad Politécnica de Valencia, que me formó como un artista comprometido y un crítico considerado. También agradezco a María Elena Nieto, Coordinadora del Departamento Ambiental de la ciudad y a Angélica Sandoval, Coordinadora de Programas Sociales. Gracias a los estudiantes que participaron sin

miedo y generosidad, especialmente a aquellos que todavía guardan un registro de su contribución a los proyectos que les propuse.

REFERENCIAS

- 1 Bernández, Carmen. (2003). *Joseph Beuys*. Madrid: NEREA.
- 2 Bourriaud, Nicolas. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- 3 Bernal, Gonzalo. (2015). Cuestionamiento y recuperación de la experiencia del espacio humano en el arte mexicano contemporáneo (1997-2014). Valencia: UPV.