

Lab 17 REDESEARTE PAZ

Arte y Escuela, experiencias artísticas.

Pilar Ortiz, Medellín. Octubre 2008

Taller de Arte Publico y Exploración de la Ciudad

Así como la definición del sitio – o territorio - se ha convertido en un concepto mas complejo y cambiante a lo largo del tiempo, las practicas de intervenciones in situ han evolucionado a partir de intervenciones materiales permanentes en espacios públicos hacia la creación de objetos sociales efímeros o la creación de situaciones en la ciudad. Mas allá de la alteración física del paisaje, estos trabajos se refieren a procesos del entorno urbano, establecen sistema de localización e identificación con los lugares o critican las políticas de planificación de la ciudad y sus efectos en la vida cotidiana de las personas. Muchos trabajos celebran aquellas intervenciones – o interacciones con un lugar - que nacen a partir del ciudadano, desde expresiones culturales cotidianas a transformaciones improvisadas del paisaje construido. Estas acciones que parten a partir del ciudadano común son consideradas hoy como una de las formulas posibles de reconquista de la ciudad; estas constituyen la reclamación de una ciudadanía fundamentada en el uso de la ciudad según el dictado de necesidades cambiantes y subjetivas, mas allá de soluciones impuestas. Que capacidad tienen estas practicas para generar nuevos espacios de discusión y cambio social?

El taller se fue desarrollando a partir de ejercicios simples que estimularon la mirada de los y las estudiantes hacia su entorno inmediato, el barrio, y los invitaba a imaginar intervenciones temporales que transformarían espacios cotidianos de la ciudad. A través de una serie de ejercicios de dibujo y fotografía, jóvenes de ocho

colegios de Medellín nos muestran su mirada atenta y critica. Los proyectos surgen a partir de discusiones colectivas donde se generaron reflexiones que arrojaron múltiples propuestas para espacios públicos cercanos a los colegios. En la fase inicial del proyecto se entregaron algunas herramientas teóricas y se les acompañó durante todo el proceso de creación, pero fueron ellos los y las autores y constructores de cada proyecto.

Cada propuesta surge a partir de una lectura colectiva particular a su entorno, y es así como de la necesidad del grupo de estudiantes de comunicar un mensaje determinado. La diversidad de colegios y barrios se refleja en la multiplicidad de los procesos creativos y de las propuestas generadas. Todos estos trabajos buscan interrumpir el deambular cotidiano del ciudadano y a crear espacios sociales imaginarios en la ciudad. A través la creación de actividades colectivas y de la participación de la audiencia en el proceso de construcción, estos proyectos incorporan a la comunidad como componente fundamental de la obra. Estas pequeñas utopías son un llamado a contribuir a la construcción de una sociedad mas tolerante, incluyente, soñadora y participativa. Que podemos aprender de la mirada de este grupo de jóvenes?

A través de estos ejercicios, el taller busca incentivar la mirada analítica y reflexiva de los y las estudiantes hacia el espacio urbano, reconociendo el valor pedagógico de estas formas de exploración para la construcción de nuestra identidad y visión de mundo. Por otro lado, el taller apunta a explorar formas de contribuir a la construcción de tejidos sociales a través de la creación de trabajos colectivos y de intervenciones en espacios de la ciudad.

Rutina

Centro Formativo de Antioquia –

CEFA, Zona Centro

Institución Educativa Merceditas Gómez Martínez, Buenos Aires

Esta propuesta nació a partir del deseo de los y las estudiantes de invitar a la gente a interrumpir su transito acelerado del día a día. Cientos de flores de papel fueron distribuidas entre conductores, peatones y vendedores ambulantes a lo largo de un recorrido por el centro de la ciudad.

Esta acción tiene como referentes todas aquellas practicas que sostienen la idea de formular el objeto de arte como un regalo para la comunidad y que nos invitan a imaginar nuevos modelos de sociabilidad en la ciudad.

A través de la observación de las distintas reacciones de la gente, la fascinación de algunos frente al total desinterés de otros, podemos entrever fisuras dentro de un espacio social común a todos, la calle. A partir de un ejercicio simple, el proyecto involucra al espectador de manera activa dentro de un discurso de convivencia y tolerancia.

Playa 35

Colegio Santa Clara de Asís, Laureles

Este proyecto recrea una playa en medio de un espacio dedicado al tránsito vehicular. A través de esta propuesta, las estudiantes buscaron reclamar un espacio funcional para convertirlo en un lugar de recreación en medio de la ciudad.

Esta intervención temporal transformó la apariencia física de la calle, así como su dimensión simbólica a través de la proyección de nuevos significados y memorias que contribuyen a la reconstrucción de este lugar.

Con la creación de este espacio social imaginario, el proyecto invita a los vecinos y transeúntes a compartir una experiencia colectiva y a repensar nuestra forma de hacer ciudad.

Minuto para...

Institución Educativa CASD – José María Espinoza Prieto, Castilla

Institución Educativa Fe y Alegría Luis Amigo, Moravia

A través de la creación de carteles que se apropian de la estética de la señalética comercial existente, este grupo de estudiantes introdujo un nuevo lenguaje en las calles con mayor concentración de comercio en Moravia y Castilla.

Esta propuesta nos invita a recordar los valores que nos permiten vivir en comunidad. La instalación de estos carteles sirve como pretexto para involucrar a los vecinos y comerciantes en un diálogo que forma parte inseparable de la construcción de la obra.

Este proyecto logra integrar dos barrios diferentes a través de la realización de una misma acción en espacios que comparten características similares. Tras la desaparición de los carteles, el proyecto como experiencia piloto vive en la memoria colectiva de estos sectores.

Sueño de Plástico

Institución Educativa Colegio Bello Oriente, Bello Oriente

Institución Educativa Antonio José Bernal, Toscana

Utilizando 100 metros de plástico, este grupo de estudiantes escribió en la ladera de un cerro un mensaje de reflexión para toda la ciudad. La palabra soñar fue construida a través de una acción colectiva, esperando que con el transcurso del tiempo el área cubierta por las cintas de plástico cambiara de color.

Los resultados no fueron los esperados; tras una semana de espera el suelo verde seguía intacto. Sin embargo, las experiencias vividas en conjunto, el proceso de integración entre los estudiantes de dos colegios participantes, así como la posibilidad de habitar uno de los miradores de la ciudad fueron la mayor gratificación del proyecto.

Esta experiencia nos recuerda que mas allá de un producto terminado, es el proceso el que brinda sentido y significado a la obra.

Paisaje

Institución Educativa Francisco Luís Hernández, Campo Valdés

El grupo de estudiantes participantes eligió transformar un espacio escolar; el ejercicio consistió en pintar un muro abandonado en un extremo del teatro del colegio para convertirlo en un paisaje verde con río, cascada, árboles, campos floridos, lluvia y sol, que reafirma la necesidad de conservar los espacios de recreación para la población estudiantil.

La intervención nace a partir de un deseo de identificación con el entorno inmediato y de apropiación de un espacio construido.

El proyecto introduce nuevas figuras, colores y elementos que revitalizan el sentido de pertenencia hacia el colegio y estimula la construcción de una actitud responsable, participativa con el otro y el espacio que los acoge.

