

HACER CAMINO

María Isabel Moreno Montoro

Universidad de Jaén

María Martínez Morales

Universidad de Jaén

RESUMEN

“Hacer camino” es un proyecto colectivo en el que artistas profesionales y personas que hacen arte, se han puesto de acuerdo para discutir, reflexionar y hacer pública una manera de entender las cosas que nos pasan a los seres humanos.

El proyecto comienza como actividad de encuentro y relación entre integrantes de la Comunidad Terapéutica Nuestra Señora de la Asunción de Alcaudete, Jaén, es decir, tanto internos como el equipo responsable del centro, y miembros de la Universidad de Jaén que incluye estudiantes del Master de Investigación y Educación Estética y el profesorado.

En una segunda fase, el proyecto de creación da lugar a otro de exposición. Lo que presentamos en este texto es la reflexión de la suma de las dos fases: la etapa de producción y esta segunda parte de exhibición, que comienza en el Museo de Jaén, y continúa en Coimbra, Portugal. El objetivo es crear espacios de encuentro alrededor de las producciones artísticas.

Por lo tanto, encontraremos en el texto las reflexiones sobre la relación entre personas alrededor de la obra artística y una descripción del proceso, que observaremos particularmente en imágenes.

Llegaremos al final a la conclusión de que hemos entendido desde los respectivos lugares sociales desde los que hablamos para esta ocasión, ya sea la Comunidad Terapéutica Nuestra Señora de la Asunción, la Universidad de Jaén, o cualquier otro puesto en el mundo, que todas somos iguales, y que estamos aquí para hacer camino.

PALABRAS CLAVE: Comunidad, práctica artística relacional, exposición, creación colaborativa, creación participativa.

ABSTRACT

“Hacer camino” is a collective project in which professional artists and people who make art, have agreed to discuss, reflect and make public a way to understand the things that happen to human beings.

The project begins as an activity of encounter and relationship between members of the Therapeutic Community of Nuestra Señora de la Asunción of Alcaudete, Jaén, that is, both internal and the team responsible for the center, and members of the University of Jaén that includes students of the Master of Esthetic Research and Education and the teaching staff.

In a second phase, the creation project gives rise to another for an exhibition. What we present in this text is the reflection of the sum of the two phases: the production stage and this second part of the exhibition, which starts at the Museum of Jaén, and continues in Coimbra, Portugal. The objective is to create meeting spaces around artistic productions.

Therefore, we will find in the text the reflections on the relationship among people around the artistic work and a description of the process, which we will observe particularly in images.

We will conclude at the end that we have understood from the respective social places from which we are speaking for this occasion, be it the Therapeutic Community of Nuestra Señora de la Asunción, the University of Jaén, or any other position in the world, that we are all equal, and that we are here to make way.

Keywords: Community, relational artistic practice, exhibition, collaborative creation, participatory creation.

1. Hacer Camino

Fig. 1. Encuentro en la comunidad terapéutica, 2017. Fuente: Las autoras.

Este proyecto comienza como actividad de encuentro y relación entre integrantes de la Comunidad Terapéutica Nuestra Señora de la Asunción de Alcaudete, Jaén, es decir, tanto internos como el equipo responsable del centro, y miembros de la Universidad de Jaén que incluye estudiantes del Master de Investigación y Educación Estética y el profesorado.

A partir de este encuentro, que se va realizando a largo de varias jornadas en las dependencias del centro, situadas en el cortijo “Chircales” de la Sierra Ahillos próxima a Alcaudete, la relación entre los diferentes agentes va creciendo y dando lugar a producción artística que se considera oportuna para publicarse a través de exposiciones que le da doble profundidad al vínculo entre los diferentes participantes.

Fig. 2. No mires hacia otro lado, 2018. Autor: Euphemio Fernández

Es decir, lo que en una primera etapa constituye la creación colectiva o individual de obras, en una segunda fase, da lugar a un proyecto de exposiciones. Estamos presentando aquí una muestra de las obras producidas durante este último año. El objetivo es crear espacios de encuentro alrededor de las producciones artísticas. La exposición es cada vez diferente, aunque parte de una misma idea de espacio de relación. Las personas que habitan en la Comunidad van transitando por ella durante un periodo, lo que conlleva a que el grupo va cambiando, al igual que el alumnado del master, que cada curso es diferente.

Pero queremos insistir en que a pesar de que las personas cambian, lo que representa su acción permanece, aunque sea diferente cada vez. Por esto parte del texto que aparece en el catálogo de la exposición primera, se reproduce cada vez. Es decir, siempre hay algo nuevo, que

traen las personas de cada vez, y siempre hay algo que permanece, y se mantiene entre otras cosas en la reflexión que se incluye en el texto.

Fig. 3. Exposición Hacer camino, 2018. Fuente: Las autoras

Fig. 4. Exposición Hacer camino, 2018. Fuente: Las autoras

La idea de caminar como proceso en el trabajo.

La de andar, parece una ocurrencia fácil para poner un título. En nuestro caso podría ser ya reiterativo. Hemos utilizado muchas veces algo, si no lo mismo, al menos parecido. La tesis de María ya se titulaba *Andando*. Pero es que nunca como en esta ocasión, la idea de construir haciendo es tan pertinente. La vida es hacer camino.

Cuando propusimos este título y se consensuó, y todas las personas involucradas decidimos que este era el título, “Hacer camino”, creemos que cada cual estaba pensando en sí misma. En lo que para cada una de nosotras era hacer camino.

Vivimos en un contexto académico en el que siempre hablamos de investigación. Estamos aburridas incluso, de esta palabra, investigación. ¿A que te dedicas? A la investigación. Andar por la vida es la investigación por antonomasia. Antonio Machado nos lo conto muy claro, y muy artístico. Se hace camino al andar. Incluso cuando dice que se ve la senda que no se ha de volver a pisar, estamos de acuerdo con él en un sentido constructorista, pues la creación de nuestros pasos nos va trazando un recorrido que nos hace diferentes y nos provee de un bagaje que nos da herramientas y conocimiento para ir haciendo distinto cada vez.

Si hay algo que nuestra experiencia por el arte nos ha enseñado es a andar. Decía John Berger que “Muy poca gente se da cuenta de que el pintor, a diferencia del escritor o

del arquitecto o del diseñador, no sólo crea, sino que además ejecuta su arte. Necesita dos vidas". (1958, 85). Aunque no lo compartamos, entendemos el cariño con el que Berger trataba esto hacia la pintura y el dibujo, porque las trataba fuera del sentido de funcionalidad que le daba a las otras artes. Pero no es esa la idea de arte que está en nosotras. Considerar el aspecto "función" para saber si hablamos de arte es para nosotras un recurso fácil. ¿Para qué función? El arte por el arte no existe. Incluso es realmente "falso" creer que si el arte se hace para "contemplar" no cumple una función. Pero volviendo a nuestra idea de arte, con la que estamos de acuerdo es con aquella que lo considera una actividad humana cambiante en el tiempo y en el espacio (Zolberg, 2002). Es una actividad que forma parte del acervo cultural humano, por lo tanto, está vinculada a la situación cultural de las personas que practican.

Fig. 5. Exposición Hacer camino, 2018. Museo de Jaén. Fuente: Las autoras

Puesto que una de las prácticas de dominación más habituales que hemos llevado a cabo los humanos, ha sido dividirnos en divinos y miserables, nuestras actividades también las hemos repartido, y la de "crear", también cuando es arte, como algo divino, solo se considera digna de un grupo seleccionado. Esto forma parte de la construcción cultural de la idea de arte que corresponde a nuestra sociedad occidental desde la Edad Moderna. Y da respuesta a un sistema económico y político que trabaja para la desigualdad.

Desde un compromiso de trabajar para la igualdad social no es posible pensar en el arte como esa actividad que nos separa en grupos que la "poseen", en su más dominante sentido, y grupos que la contemplan desde el averno como algo que no les ha tocado.

El arte, esa capacidad innata del ser humano para crear, no es posible que sea algo que unos tienen y otros no. Es esa actividad que nos permite pensarnos, reconstruirnos y hacer imaginación y proyecto para nuestras vidas. La posibilidad de "crear" nos demuestra que podemos construir, ejecutar, y puesto que las artes se han fundido, cobra más que nunca sentido el crear ejecutando sea cuál sea el ámbito artístico.

"Hacer camino" es entonces, un proyecto colectivo en el que artistas profesionales y personas que hacen arte, se han puesto de acuerdo para discutir, reflexionar y hacer pública una manera de entender algunas cosas que nos pasan a los seres humanos.

Hemos entendido desde los respectivos lugares sociales desde los que hablamos para esta ocasión, ya sea la Comunidad Terapéutica Nuestra Señora de la Asunción, la Universidad de Jaén, o cualquier otro puesto en el mundo, que todas somos iguales, y que estamos aquí para hacer camino. Que la creación artística nos da la posibilidad de diseñar, de trazar y de ejecutar. Que no sabemos si serán dos vidas, como decía Berger, o será una o las que tengan que ser, pero que en esta que estamos no nos van a quitar el natural derecho a entendernos a través del arte.

Hacer camino, es también un buen ejemplo de por dónde transcurren los medios y lenguajes contemporáneos del arte.

Si este es cambiante en el tiempo y en el espacio, y quienes estamos aquí somos de ahora, estos son nuestros medios y nuestro lenguaje, el de las prácticas artísticas contemporáneas e intermedia. Expresiones performativas, instalaciones, grabaciones sonoras, videográficas, fotografía, y también dibujo o pintura. Todo lo que el ser humano es capaz de hacer con su cuerpo y su mente.

Fig. 5 Exposición Hacer camino, 2018. Museo de Jaén. Fuente: Diego Ortega.

Referencias

- Berger, John, 'Un pintor de hoy', Alfaguara, 1958
- Machado, Antonio. Poesías completas / pról. de Manuel Alvar. - 8ª ed. - Madrid : Espasa-Calpe (colección Austral), 1982
- Zolberg, Vera Sociología de las artes. Madrid: Fundación autor, 2002.