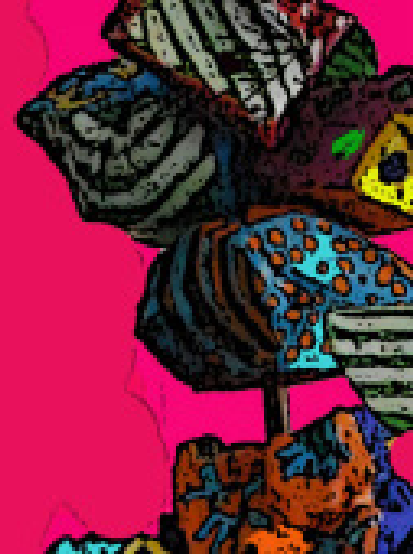

**CONGRESO
INTERNACIONAL DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
ARTE SOCIAL Y
ARTETERAPIA**
*de la creatividad al
vínculo social*

978-84-695-6787-6

La paz intervenida como experiencia colaborativa de investigación docente en Bellas Artes.

Autor: Pedro Ortuño Mengual

Profesor de la Universidad de Murcia.

Email: pedrort@um.es

Tel: 654938558

<http://www.youtube.com/watch?v=F3i4T0unYRE>

Los procesos y metodologías de las prácticas colaborativas en el contexto de las artes visuales y multimedia, se vienen desarrollando en Estados Unidos y en algunos países de Europa, desde los años 70 hasta la actualidad. Trataré de exponer los resultados docentes llevados a cabo por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Murcia, con el proyecto titulado *La paz intervenida*.

La Paz intervenida es un proyecto audiovisual de carácter colaborativo, realizado en el marco de la asignatura: *Intervenciones en el espacio urbano* y natural. Se centra en el barrio obrero de la Paz de Murcia, un lugar caracterizado por su diversidad cultural y por su carácter controvertido. El ayuntamiento tiene previsto desde hace años realizar un plan de remodelación urbanística que supondría la pérdida de identidad del mismo.

Que entendemos por prácticas colaborativas

Las prácticas colaborativas a menudo pueden confundirse con prácticas participativas o colectivas. El término colaborativo difiere de los citados anteriormente, porque al hablar de colaborativo observamos que introduce pequeños matices, implicando una actitud más activa que la de participar en algo más organizado. Hace referencia a la acción de colaborar con un grupo de personas, no simplemente a la de realización de un proyecto, con ese grupo o cualquier otro. Se trata de crear un proceso de coproducción, en el que idealmente se incorporan y comparten permanentemente las ideas, acuerdos y desacuerdos, sobre los procesos y metodologías de trabajo. En definitiva los procesos colaborativos tratan de generar otras formas de hacer.¹

Se podría afirmar que la práctica colaborativa llevada a cabo para desarrollar el proyecto de *La paz intervenida*, se ha desarrollado bajo un nivel de producción acorde a las siguientes premisas: un grupo de estudiantes de arte en cuyo seno no hay división de roles, donde todo se decide entre los miembros del equipo, con la finalidad de mostrar lo mejor posible la situación y problemática de un barrio de Murcia, y donde las experiencias estéticas pueden o no, ser negociadas con los sujetos representados o filmados.

Antecedentes

Existen gran variedad de antecedentes tanto en el campo de las artes plásticas, como de las audiovisuales. Voy a enumerar cuatro grupos, que considero están relacionados con el proyecto desarrollado por los alumnos de la facultad de Bellas Artes de Murcia.

En Estados Unidos en el marco de estudiantes de arte de la Universidad de California surgió *Raindance Corporation*, creado en 1969 por Michael Shamberg y Paul Ryan. Paul Ryan era entonces estudiante y asistente de investigación de Marshall McLuhan, que había acuñado el término de "Cybernetic guerrilla warfare", para describir cómo el movimiento de contracultura de finales los años 60 y principios de los 70, debe utilizar tecnología de comunicación para transmitir su mensaje al público. Dos años más tarde, en 1971, el mismo Michael Shamberg creó el término de Guerrilla Televisión, con la finalidad de emitir por televisión de forma anónima, documentos con temática social.

1 <http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/colaborativo>

En Reino Unido en 1972 el Colectivo *Berwick Street Collective*, filmó *Nightcleaners* cuya acción se sitúa durante la campaña de sindicalización de las empleadas nocturnas de limpieza, víctimas de la precarización salarial. Interesados en un principio en hacer un film de apoyo a la campaña, el colectivo decidió recurrir a nuevas formas de representación creando una película autorreflexiva, que busca concienciar al público sobre los procesos de trabajo precario e invisible. La diferencia respecto a otros documentales tradicionales, radica en la libre interpretación del espectador de los acontecimientos. No existiendo una linealidad por parte de los miembros del colectivo que desarrollan el trabajo.

En Madrid a mediados de la década del 2000, Gerardo Tudurí (Montevideo, Uruguay, 1964) creó el colectivo Cine sin Autor, entendido como un modo de realización socio-cinematográfico que crea documentos fílmicos y películas con personas y colectivos de la sociedad, que no suelen aparecer ni están relacionados con la producción audiovisual en general. La clave de este modo de realización es la práctica de la **sin autoría** y supone que el equipo de realización de un proceso, no establece una relación de propiedad sobre el capital fílmico creado para beneficio propio, sino que colectiviza progresivamente todo el proceso de producción y distribución cinematográfico. Esta metodología cinematográfica crea una ruptura con la autoridad profesionalizada y la autoría, al servicio de la propiedad privada. Por razones políticas del colectivo Cine sin Autor, se sitúa el saber y el hacer cinematográfico -operativamente colectivo- al servicio del beneficio social de todas las personas que aceptan y quieren producir su propia representación y lo hacen organizándose colectivamente.

En 2008 crearon el Manifiesto del cine sin autor², donde se establecen las bases del cine sin autoría, en contraposición al cine autoral que se ha venido realizando durante todo el siglo XX.

Para Gerardo Tudurí "El Cine sin Autor es un proceso socio-cinematográfico donde se busca que la Representación se vea modificada por la persona o el colectivo humano que genera un film y la persona o el colectivo humano se vea modificado por la construcción de la representación fílmica que este elige producir. Elegimos conscientemente personas, grupos y colectivos ajenos a la producción de imágenes mediáticas y cinematográficas" y continua diciendo, "Entendemos por Dispositivo-Autor a la persona o grupo propietario del capital fílmico. Al que tiene el control de las decisiones sobre todo el proceso"³.

Actualmente Cine sin Autor desarrolla su labor cinematográfica en la Fábrica de Cine sin Autor en el Matadero de Madrid, España, en la ciudad de Toulouse, Francia y en Blanca (Murcia) con el proyecto "¿Hacemos una peli?".

El proyecto ¿Hacemos una peli? Se ha venido desarrollando en Blanca desde octubre del 2011 hasta junio del 2013. Su misión es la de hacer una película con los habitantes del lugar. Construyendo historias, decidiendo como las cuentan, eligiendo las localizaciones, los modos de grabar y seleccionando a los personajes entre los habitantes de la localidad. Las decisiones se tomarán de forma colectiva y cada persona podrá participar de una de las fases o de todas. Estas fases

2 Tudurí, Gerardo. *Manifiesto del Cine sin Autor. Realismo Social Extremo del siglo XXI*. Ed. Centro de Documentación Crítico.

3 Op cit. pp 8.

comprenden desde la construcción de la historia, a la organización de los equipos, horarios, ensayos, posproducción etc. Semanalmente se reúnen para contrastar sus ideas y analizar los procesos de rodaje.⁴ Tanto los ensayos como los rodajes, se van subiendo a la web para que cualquier persona implicada en el proceso creativo pueda aportar sus consideraciones.

Desarrollo del proyecto La paz Intervenida

El proyecto se plantea como una intervención artística en el espacio público urbano, en colaboración con sus habitantes, para reflexionar sobre la complejidad de la ciudad en crisis contemporánea.

Mediante una práctica colaborativa con los ciudadanos, se planteó una intervención con lo social, político, cultural y artístico en un mismo contexto. A través del acercamiento y reflejo de los modos de vida de los vecinos del lugar, sus rutinas y costumbres se descubren las diferentes identidades que conviven en paz dentro de una pluralidad de razas y religiones.

“La Paz” como barrio, pero sobre todo como concepto abstracto equivalente a equilibrio, sosiego, felicidad, satisfacción, entendimiento, ha supuesto el eje vertebrador de nuestra propuesta. Éste controvertido concepto de “paz intervenida” se ha convertido en el vehículo ideal, para establecer paralelismos entre el estado de crisis e inestabilidad de este fragmento específico del tejido urbano de Murcia, y los conflictos globales acaecidos en otros espacios urbanos mundiales, con problemática distinta, pero con estructuras plurales parecidas, como Palestina, Kósovo, la frontera mexicana con Estados Unidos, etc. En todos estos espacios la “paz” depende paradójicamente del continuo control, imposición y vigilancia por parte de terceras partes, de forma que lo que resulta es una paz muy particular que denominamos “la paz intervenida”.

Originalmente el barrio obrero de los años 50, surge a raíz de la urbanización de huertos agrícolas tradicionales en su mayoría destinados al cultivo del limón. Con el planeamiento original se destinan viviendas obreras para familias humildes, con la tipología del bloque en varias versiones y alturas y viviendas que varían de los 45 a los 75 m² de superficie útil.

En la actualidad se trata de un espacio residencial con pocos servicios, salvo una iglesia católica, un centro social, un colegio y algún bar, así como una guardería recientemente destruida por intereses especulativos surgidos en los últimos años del “boom inmobiliario”. El barrio es multicultural pues conviven familias de etnias y religiones muy diversas como los gitanos, los gallos, rumanos, sudamericanos y musulmanes del norte de África entre otros. El nivel cultural y adquisitivo es bajo. Hay pobreza y mucho desempleo acentuado por la crisis, también existe una zona específica de tráfico de drogas. Es apreciable el deterioro y abandono general de los inmuebles y

4 http://www.cinesinautor.es/open_study/show/6/

las infraestructuras urbanas. En los últimos años del desarrollo descontrolado de la construcción en la urbe de Murcia, el barrio de la Paz, por su situación geográfica, se ha convertido en un punto estratégico y goloso para los especuladores del suelo.

La base ideológica del proyecto surge, como en el arte activista, en primer término de la necesidad de exponer las preocupaciones adscritas al ámbito social, económico y político de este contexto del barrio de la Paz; y en segundo lugar para profundizar, desde el arte, en aspectos sociales y filosóficos, utilizando el lenguaje visual con el fin de reelaborar información para realizar una crítica institucional y promover la reflexión del espectador.

Durante la visita al barrio de la Paz, uno de las visiones que más nos impactó fue la del solar de la guardería. Así que tuvimos claro desde el principio, que íbamos a centrarnos dentro de la intervención en el barrio, en la infancia y en el derribo de aquel edificio.

Después de documentarnos sobre la historia de aquel derribo, supimos que la demolición de la guardería de la Paz fue una decisión política, ordenada directamente, por la alcaldía de Murcia. La denuncia fue presentada por el AMPA de la guardería, la asociación Nuevo Barrio, el Stern y el foro social contra la demolición, Serna, el exjefe de la oficina Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento, se defendió diciendo que a ellos sólo les pidieron que redactaran el proyecto, pero que la demolición fue voluntad del ayuntamiento

Después de conocer estos datos, pensamos de que modo podríamos acercar esta historia a los niños y decidimos que el mejor recurso era el cuento. Y así inventamos entre todos el cuento del “Gigante Come Piedras”, que recogía la idea central del derribo de la guardería de la Paz.

La intervención pues, comienza con una visita al Colegio Nuestra Señora de la Paz, para interactuar con los niños.

De esta manera concretamos un día para ir y realizar una pequeña asamblea de recogida de ideas previas sobre la antigua guardería y su derribo. Después narramos y dramatizamos el cuento. Seguidamente los niños pasaron de forma individual a realizar su dibujo con pintura en el bastidor de tela y por último comentaron lo que habían querido expresar. Todo quedó documentado en un archivo de video digital.

La segunda fase de la propuesta consistió en desmontar los dibujos de los niños y llevarlos a la asociación de mujeres costureras para reciclaje de ropa. Nuestra intención fue que de una forma simbólica y manteniendo la colaboración con los habitantes del barrio, las madres y mujeres del lugar tejieran una gran bandera blanca que transportara los mensajes de anhelos, deseos y protestas de sus hijos y vecinos.

Y por último, se planteó como apoteosis de la intervención, acompañar a los niños ondeando la bandera para finalmente a modo de reconquista, clavarla en el corazón del solar de la guardería. En

la nueva guardería, construida provisionalmente con estructuras desmontables, se guardaría la bandera, expuesta como recuerdo de la anterior guardería que derribaron.

Toda esta intervención se enriqueció con otras acciones llevadas a cabo por los alumnos. Mencionar, las encuestas que se hicieron de forma aleatoria, a personas que vivían en el barrio de la Paz, acerca de lo que les gustaba y lo que no de su barrio. Posteriormente se realizó una intervención artística consistente en la creación de ropa de papel, que se colgó de unos tendederos improvisados en las calles y donde quedó escrita cada una de las respuestas de la gente. La performance mostrada por una de las alumnas para evidenciar los estereotipos sexistas que se dan entre estos grupos marginales, donde existe un ordenamiento patriarcal y una subordinación y marginación de la mujer. Y los solapamientos establecidos a través de imágenes y del testimonio de una mujer, entre el barrio de la paz y la guerra de Kosovo.

El vídeo resultado del proyecto se puede ver en:

<http://www.youtube.com/watch?v=F3i4T0unYRE>

