

APUESTA

UN PROYECTO INTERUNIVERSITARIO PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN EL ESPACIO ENTRE ARTE, TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

JOAN MIQUEL PORQUER RIGO (JOANMIQUELPORQUER@UB.EDU)¹, EULÀLIA GRAU COSTA¹, JAUME ROS VALLVERDÚ¹, MARIA DOLORES CALLEJÓN CHINCHILLA², ROCÍO ARREGUI PRADAS³, CARMEN ANDREU LARA⁴, FRANCISCO JOSÉ LARA BARRANCO⁴, ROSA VIVES ALMANSA⁵

¹DEPARTAMENTO DE ARTES Y CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN, UNIVERSITAT DE BARCELONA; ²DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL, UNIVERSIDAD DE JAÉN; ³DEPARTAMENTO DE DIBUJO, UNIVERSIDAD DE SEVILLA; ⁴DEPARTAMENTO DE PINTURA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA; ⁵DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL Y PLÁSTICA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Parte A: PALABRAS CLAVE

Arte, Sostenibilidad, Acción Social, Territorio

Parte B: INTRODUCCIÓN

APUESTA (Aplicación de nuevas estrategias sostenibles en la producción artística. Identificación y análisis de los métodos actuales empleados en el territorio nacional) es un proyecto pendiente de financiación ideado por un colectivo de docentes e investigadores de las disciplinas en Bellas Artes y Educación de las Universidades de Barcelona, Jaén y Sevilla. Partiendo de la idea de que el arte tiene un papel fundamental en el desarrollo de la persona y de la sociedad del futuro, APUESTA se concibe con el objeto de visualizar públicamente las estrategias en pro de la sostenibilidad (económica, ecológica y social) impulsadas por profesionales creativos del territorio español, así como crear una red de complicidades entre los mismos.

Parte C: OBJETIVOS

¿Qué es «sostenibilidad» en el arte de la península ibérica actual? APUESTA se concibe con el objetivo fundamental de tratar de responder a esta cuestión, de **promover la sostenibilidad en el arte contemporáneo** y de proponer el establecimiento de unas bases conceptuales y procedimentales consensuadas para conseguirla. Para hacerlo, el proyecto plantea la creación de una red, de un *think tank*, con el objetivo de crear colectiva y asambleariamente un manifiesto y un protocolo de buenas prácticas que establezca dichas referencias y que pueda servir como modelo de actuación. Para este cometido, el proyecto pretende: A) poner en contacto directo, mediante **reuniones científicas** (jornadas, seminarios, talleres abiertos, congresos), a un número crítico de agentes vinculados al mundo de la creación artística y cultural del territorio peninsular y de geografías colindantes; y B) realizar **acciones paralelas** y complementarias a dichas reuniones (creación de bases de datos, publicaciones científicas y ordinarias, elaboración de exposiciones itinerantes, acciones artísticas) que puedan potenciar la visibilidad, difusión y utilidad de lo que en ellas se debate y se genera.

Parte D: METODOLOGÍA

El carácter de APUESTA es el de generación de conocimiento en **código abierto y horizontal**. El proyecto pone especial énfasis en que los conocimientos que se generen se pongan a disposición del público general, que este sea partícipe de los mismos y de que las actividades que se planteen sean gratuitamente accesibles. Por este motivo, se apuesta por el uso de **plataformas wiki** para albergar el conocimiento generado tanto a nivel de investigación como en las distintas acciones; el streaming de los actos que se realizan; y la propuesta de **hackathones sostenibles*** para indexar y generar conocimiento colectivo. Las propias reuniones científicas se plantean desde esta perspectiva (como se detalla más adelante), enfatizando la participación del público en una comunicación significativa con los ponentes y viceversa.

APUESTA se plantea como una propuesta enraizada en la **confluencia de disciplinas**, entendiendo el arte como un territorio de fronteras difusas, de retales, donde actores de distintos campos de conocimiento tienen voz y voto. Por este motivo las **reuniones científicas** se conciben como espacios donde confluyen desde todos los puntos de la geografía establecida no solo artistas reconocidos sino artesanos, científicos, docentes, asociaciones, organizaciones, empresas, instituciones, etc. Las reuniones optan por devenir espacios representativos de una sociedad actual «líquida», donde se produce el fenómeno del «profesional multicapa» y de frontera. Partiendo de esta premisa, las reuniones científicas se estructuran a partir de sesiones de temática múltiple, **combinando profesionales de los distintos ámbitos** (artesanos con antropólogos, artistas con biólogos, docentes con empresarios) en **mesas de debate y foros de discusión** que dan lugar a la posibilidad de un diálogo polifónico alrededor de preguntas clave establecidas por el equipo investigador y el propio público.

APUESTA se divide en **tres fases** a lo largo de dos años (104 semanas). La **primera fase** de proyecto (**reuniones preparatorias**) tiene un carácter preparatorio y organizativo, con una duración aproximada de seis meses (26 semanas), y tiene como punto central dos reuniones presenciales del equipo investigador/de trabajo al completo. La **segunda fase (reuniones científicas)** tiene un carácter ejecutivo, con una duración aproximada de un año (52 semanas), y tiene como punto central dos grandes reuniones (jornadas, seminarios, talleres abiertos, congresos) de los actores seleccionados –eventos principales–. La **tercera fase (actividad de cierre)** tiene un carácter conclusivo, con una duración aproximada de seis meses (26 semanas), y tiene su hito en una última reunión presencial del equipo investigador/de trabajo al completo.

* **Hackathon** (*Hacker+Maratón*) es un término utilizado para describir encuentros presenciales entre hackers para desarrollar software libre y aprender colaborativamente. Los **Hackathones sostenibles** se plantean como acciones colectivas para recoger, catalogar y visualizar información (textual, visual, sensorial) sobre Arte y Sostenibilidad dispersa en la red y en otros fondos de información (bibliotecas públicas y privadas, fondos etnográficos y periodísticos, etc.).

Parte E: TEMPORALIZACIÓN

Fase I – Reuniones preparatorias

Temporalización: 26 semanas

Cometido: Sentar las bases para la realización de la segunda fase del proyecto.

Vista general de las acciones: Al inicio de esta fase, el equipo investigador se reunirá presencialmente para acordar las tareas a realizar, validar la calendarización, dividir las responsabilidades, establecer políticas de acción, etc. Se entrará luego en una dinámica de trabajo autónomo interconectado de los miembros que convergerá en una segunda reunión presencial.

Fase II – Reuniones científicas

Temporalización: 52 semanas

Cometido: Responder a las preguntas de la investigación

Vista general de las acciones: Se organizarán dos reuniones científicas con profesionales de las áreas de interés en dos ciudades del territorio peninsular (Sevilla y Barcelona) con la finalidad de establecer un diálogo significativo y responder a las preguntas de la investigación por medio del diálogo y de acciones no verbales. En paralelo se realizarán acciones de dinamización del territorio (exposiciones, performances, conferencias, etc.) en torno a las temáticas y en red con agentes locales.

Desarrollo de las acciones: Las reuniones científicas, hitos de la fase dos de proyecto y principales eventos del mismo, son dos eventos transversales con un periodo de duración de una semana aproximadamente cada una. La primera de estas reuniones científicas tiene prevista su realización con sede en la Facultad de Belles Artes de la Universidad de Barcelona y la segunda con sede en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Las reuniones científicas, tras su apertura, están **divididas en sesiones temáticas –distribuidas en varias jornadas a lo largo de la semana– que se subdividen en tres mesas de diálogo y un fórum de discusión**, donde los colaboradores/ponentes seleccionados responden (con sus medios, experiencias y conocimientos) a una serie de preguntas planteadas por el proyecto en un diálogo a múltiples bandas y con el público. **Paralelamente a las sesiones transcurren actividades complementarias** tanto educativas como divulgativas y lúdicas que complementan su espectro interdisciplinar y formal y el acercamiento a todos los públicos (exposiciones, talleres, acciones, proyecciones).

Los contenidos de cada sesión temática vienen definidos a partir de su título, que define también a los perfiles de los ponentes/colaboradores que participan en la misma. Enfatizando el espíritu transdisciplinar, **el nombre de las sesiones** se constituye siempre con una fórmula que suma los conceptos de Arte-Sostenibilidad con otros dos conceptos asociados libremente: **Etno-Botánica, Oficio-Social, Perspectiva-Género, etc.** Cada una de las **tres mesas de diálogo** de las sesiones se plantea también de una forma singular: la primera mesa de diálogo, llamada **«conversaciones interdisciplinares»**, reúne a 2-3 ponentes con perfiles dispares dentro del campo temático concreto para generar ideas divergentes; la segunda mesa, llamada «coloquios de gestores», pone en común a 2-3 ponentes con cargos o experiencia en la gestión de iniciativas o espacios de acción; la tercera mesa, **«diálogos desde la experimentación»**, reúne a 3-5 ponentes con un marcado perfil vinculado a la creación artística y es un espacio en donde confluyen otras formas de comunicación no convencionales (música, danza, performance, arte sonoro, dramaturgia). Los **foros («foros abiertos de intercambio»)**, situados tras la finalización de las mesas, son espacios donde se reúnen todos los ponentes de la sesión para dialogar entre sí –y con el público presencial y virtual– sobre los temas surgidos y elaborar entre todos un documento sumario de la sesión.

Durante el transcurso de las sesiones y a su finalización se actualizan los contenidos en la *wiki* del proyecto y se da cuenta de su acta. Las sesiones son retransmitidas en streaming a través de la red y permiten la interacción activa y moderada del público. Al inicio, final y en los espacios de intermedio entre las mesas y fórum pueden realizarse actividades periféricas como espacio de tránsito (micro-representaciones artísticas).

Las reuniones disponen de una **sesión final sin adscripción temática** determinada y que sirve como acto de clausura a las mismas. En las denominadas sesiones de cierre se reúne a representantes de cada una de las mesas temáticas de las sesiones de la reunión para dar cuenta de todo lo sucedido y elaborar un último documento de cierre con las conclusiones acordadas. En estas sesiones de cierre puede participar activamente cualquier persona del público o profesional surgido durante los foros de intercambio, tanto presencial como virtualmente. Las sesiones de cierre sirven para efectuar una **autoevaluación del evento** y valorar su impacto tanto cualitativa como cuantitativamente. Estas sesiones de cierre devienen también un espacio temporal óptimo para incorporar propuestas participativas y eventos como *hackathones* sobre sostenibilidad, inauguración de exposiciones temáticas, funciones dramáticas, presentaciones de documentos divulgativos de la investigación, comida comunal, etc.

La **última sesión de la última reunión** se plantea como un espacio donde elaborar un **manifiesto conjunto sobre Arte y Sostenibilidad, conclusión del proyecto**. Mediante la utilización de dinámicas de grupo entre una selección de los ponentes/colaboradores de todas las sesiones, foros y actividades, investigadores y público, se elaborará y votará un manifiesto de buenas prácticas sobre Sostenibilidad en Arte para su traducción y envío a los demás ponentes/colaboradores que hayan participado en el proyecto y a las principales instituciones culturales del país, de Europa y del resto del mundo. Los recipientes del manifiesto podrán ratificar su adhesión al mismo.

Fase III – Actividad de cierre

Temporalización: 26 semanas

Cometido: Recoger evaluar las experiencias del proyecto y su impacto, elaborar una memoria exhaustiva, establecer líneas de investigación futuras, y supervisar las actividades periféricas factuales en marcha.

Vista general de las acciones: Tras la realización de la Fase II, el equipo investigador/de trabajo realizará una última reunión para discutir las conclusiones de las reuniones científicas, evaluar el impacto de las acciones, y elaborar las memorias justificativas pertinentes para la convocatoria. La reunión se centrará también en el seguimiento de las actividades factuales en marcha (exposición autoportable itinerante), el cierre de una publicación editorial monográfica sobre el proyecto y, especialmente, la gestión del Manifiesto de Arte y Sostenibilidad.

Parte F: RESULTADOS

En base a la realización de este set de actividades, APUESTA pretende crear una **red de colaboración y acción en el territorio nacional** con el fin de **potenciar la sostenibilidad como un eje imprescindible para la educación y el desarrollo del arte**, pero también para acercar a la sociedad la idea de la creación artística como una herramienta imprescindible para el desarrollo sostenible y de futuro. A partir de los materiales producidos, se tiene la certeza de facilitar la proliferación de proyectos creativos que permitan acercar al público interesado el concepto de la sostenibilidad aplicado al arte y a la educación, desde una óptica transdisciplinar, abierta y honesta.

Parte G: CONCLUSIONES

De APUESTA, como **proyecto en evolución**, se puede esperar que con la consecución del set de actividades descrito arriba se obtengan las primeras conclusiones que confirmen la necesidad de creencia en un cambio de mentalidad, que permitan lograr el desarrollo de nuevos modelos de producción artística así como de educación ambos sostenibles, por los beneficios que en la sociedad y en individuo llegarán a promover.

Parte H: RECONOCIMIENTOS

Esta comunicación es posible gracias al programa de ayudas para la contratación de personal investigador novel FI-DGR 2016 concedidas por AGAUR con el apoyo de la Secretaria de Universidades e Investigación del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya y FEDER

**VII CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
«LA UNIVERSIDAD Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE»
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 29-31 DE MARZO DE 2017**