

**XIV Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad
de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)
Granada, 22–24 junio 2017**

**Generando desajustes por un cambio sistémico mediante las artes.
ATESI, un grupo de innovación docente singular en la Universidad de Barcelona**

Joan Miquel Porquer Rigo, Eulàlia Grau Costa, Jaume Ros Vallverdú
y ATESI (GINDO–UB/162)¹

He pensado que en esta ponencia, puesto que lo que plantea es hablar de una historia sin acabar, en proceso, la mejor manera de proceder era mediante un pequeño relato. Justificaría aquí mi proceder recurriendo a las perspectivas de la *a/r/tografía* (Springgay, Irwin, Leggo y Gouzouasis, 2008) y a la importancia de los *actantes* en la construcción relacional (Latour, 2008) pero como probablemente me extendería en exceso para hacerlo, ruego me permitáis internarme directamente en la narración.

Y empiezo así: lo que se ha convertido en el despacho de la sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación–Restauración es un pequeño cubículo en el Taller de Talla en Piedra de la Facultad de Bellas Artes. Hay dos pequeñas mesas con dos ordenadores y montañas de papeles; en una hay también un pequeño calentador de agua metalizado, de color lila. Una de las paredes está ocupada por estantes repletos de libros, dosieres, cajas de cartón a rebosar y pequeñas esculturas de alabastro de los alumnos de primer curso, que esperan a ser recogidas. En la otra pared se extienden, colgados con chinchetas de cabezales de colores, innumerables pósteres, *flyers* e invitaciones a exposiciones que se van adueñando cada vez más del espacio en blanco del muro.

El lugar está siempre concurrido: entre los trabajos de gestión de cada uno, tutorías, entregas y depósito de objetos, rara vez el espacio queda desocupado. No pocas veces se encuentra más de una persona compartiendo mesa, ya sea para trabajar o para hacer una pausa necesaria. De fondo se oye el perenne sonido de los percutores y las amoladoras del taller, atenuados por una puerta gruesa.

En algún punto de octubre de 2016 le llegó a Eulalia la convocatoria de nuevos grupos de innovación docente abierta por el Programa de Mejora e Innovación Docente de la Universidad

¹ <http://mid.ub.edu/webpmid/content/atesi>

de Barcelona. Entre algunos miembros de la sección discutimos largamente sobre la posibilidad de establecernos como uno de ellos, dadas nuestras afinidades y proyectos conjuntos presentes y pasados.

Algunos de nosotros habíamos abandonado otros grupos debido a desacuerdos de índole metodológica y aquella parecía una buena opción. No teníamos la posibilidad de establecernos como grupo de investigación, así que convertirnos en un grupo de innovación docente nos permitía poner en común, bajo una misma etiqueta, nuestros proyectos para con el alumnado, devenir un núcleo de representación/presión ante el centro y la institución y, en definitiva, hacernos oír.

Una mañana, tras tanteos y discusiones, algunos nos sentamos a redactar las líneas de actuación que tendría el grupo y, quizás lo más importante, ponerle un nombre. Cabe decir que en la facultad, en general, los que nos sentamos en la mesa teníamos fama de reivindicativos. Quizás era por nuestro trasfondo en la escultura matérica, por nuestro perfil de trabajo docente en los talleres (de piedra, de madera, de materiales blandos). Teníamos fama de llamar la atención, de organizar acciones... en definitiva, de no tener miedo, como se diría, a «ensuciarnos las manos».

Reunidos en el despacho, apiñados y con el ruido sistemático de fondo, barajamos nombres. Pusimos en papel nuestros ejes de trabajo, nuestros intereses e intentamos buscar un acrónimo que los sumara. Ninguna de las combinaciones que afloraba terminaba de convencernos. De súbito, jocosamente, Jaume exclamó: «Ya puestos, ¿porqué no llamarnos ATESI? » Y, aunque fue de improviso, a todos nos encajó.

Atesi –*atesis* en castellano– representaba lo que considerábamos que éramos, *antitéticos* por naturaleza en nuestro entorno, incómodos ante el inmovilismo sistémico. ATESI devenía como el acrónimo de *Arte, Territorio, Estrategia docente, Sostenibilidad e Intervención social*; todo aquello que precisamente nos interesaba a los que nos hallábamos allí sentados y otros y otras compañeras que nos rodeaban en el centro y en nuestra red de colaboración.

Aquél mismo día, redactamos unas líneas de actuación que nos definían. Las listamos en forma casi de manifiesto.

1. Queremos potenciar la inclusión de las metodologías de Aprendizaje–Servicio en las distintas asignaturas donde impartimos docencia y difundir la necesidad de esta participación con la ciudadanía como línea de trabajo en los centros universitarios.

Apostamos por acercarnos desde el arte social a necesidades de intercambios con varios colectivos y entidades.

2. Queremos trabajar desde el territorio por una cultura sostenible, defender la igualdad, desde una visión próxima a los conceptos de la economía feminista, poniendo en valor aquellas capacidades y tareas que la sociedad ha denigrado en favor de una voluntad regida exclusivamente por la productividad económica.

3. Defendemos recuperar oficios desde la tradición y la contemporaneidad, permitiendo el intercambio generacional, compartiendo destrezas y conocimientos. Nos interesamos por generar un arte actual con una clara vocación transversal, que hable de realidades cercanas, anclado en una actitud activa y reivindicativa frente a la situación presente.

4. Nos posicionamos desde una perspectiva ética en donde el colectivo toma las decisiones de forma democrática y consensuada. Creemos que las iniciativas y saberes personales tienen que repercutir en el beneficio del grupo.

5. La sostenibilidad, entendida desde una óptica divergente, es para nosotros un eje primordial para el avance colectivo; la creemos imprescindible en la educación y buscamos incorporarla activamente en nuestras temáticas docentes. El arte es para nosotros un elemento vertebrador de acción social.

Lo que tienen en común todos los miembros de ATESI –dejando de lado la afinidad específica– es la creencia de que es necesario un cambio en la educación superior en/del arte de una forma global a partir de pequeñas acciones. Para llevar a la creación artística a una valorización pública más allá de una función meramente estética. El arte como catalizador de actividades, como medio para la acción social, como medio profesional *de base*, como objeto que trabaje por y hacia la sostenibilidad. ¿Objetivos ambiciosos diréis?

A esta fecha, en junio de 2017, el grupo que conforma ATESI ha crecido hasta englobar a 35 personas. En el grupo no encontramos solo miembros de la sección de Escultura y Creación, sino también maestros de taller de la Facultad de Bellas Artes, componentes de otras secciones con intereses comunes y profesionales externos cómplices de nuestras propuestas. Se han sumado compañeros y compañeras de otros centros educativos también, tanto de Cataluña como del resto del estado; profesionales de la educación superior en arte y de formación al profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Sevilla, de la de Jaén y de la de Huelva.

El grupo ha realizado, en su corto periodo de vida, más de un «sarao», si se me permite la expresión. Mientras leo estas palabras, sin ir más lejos, en el municipio de Sant Joan les Fonts (Gerona) algunos de los compañeros de grupo llevan a cabo los últimos preparativos para abrir, mañana, en un antiguo molino de papel que nos ha cedido el ayuntamiento, una exposición con más de 40 participantes entre alumnos, profesores y profesionales externos. El evento es el cuarto y último acto de una exposición que ha «itinerado» por diversos puntos del territorio catalán y que surge de la convocatoria pública y abierta de la iniciativa Arte+Social+Textil'17 – de la cual se hablará esta tarde en otro simposio al que, si queréis saber más, os emplazo–.

Hace solo unas semanas, también en el marco de acciones de Arte+Social+Textil'17, estábamos en el Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar (Barcelona) realizando talleres abiertos para público infantil, con alumnado de Trabajo de Final de Grado en clave de Aprendizaje–Servicio. Varias personas de ese alumnado habían participado hacía poco en distintas residencias para la realización de su TFG en Sant Joan les Fonts (Gerona) –en un convenio con la Red de Parques de los Olores de Cataluña–, Larrés (Huesca) –en un convenio con el Museu Julio Gavín Castillo de Larrés– o Calders (Barcelona) –en un convenio con el Centro de Arte y Sostenibilidad – Forn de la Calç de Calders).

También en convenio con la Red de Parques de los Olores, en Mayo, un grupo de 8 alumnas y alumnos trabajaban en un proyecto de escultura cerámica site–specific en el Parque de los Olores de la Vall de Ros (Barcelona). El mes de abril, coincidiendo con la publicación del libro *Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte, Investigación y Docencia. Volumen II*, en el Museo Enric Monjo se organizaba la exposición *Genealogías. Caricias de piel vuelta*, que ponía de relieve los métodos de creación artística específicos de alumnas y alumnos del Grado en Bellas Artes.

Y más atrás, en diciembre del pasado año, en el marco del Festival Internacional de Reciclaje Artístico de Catalunya, Drap–Art, más de 40 alumnos intervenían, directa o indirectamente, en talleres abiertos temáticos abiertos al público o intervenciones en el espacio urbano. Y de todo esto tratamos siempre de hacer difusión, divulgación, ¡conscientes de que es necesario que toda esta actividad se visualice! ¡No podemos estar parados! ¡Comunicaciones como esta; autoediciones y *flyers* que van llenando la pared blanca del despacho!

...¡Uff!

Estos primeros meses del grupo han sido, sin duda, activos. Quizás revolucionados, como una de las amoladoras que sonaba de fondo cuando redactábamos. Por delante nos queda seguir trabajando, quizás midiendo más nuestras fuerzas, pero teniendo en mente nuestros objetivos a largo plazo.

Referencias:

Latour, Bruno (2008). Reensamblar lo social: una introducción a la teoría actor-red. Buenos Aires: Manantial

Springgay, Stephanie, Irwin, Rita L., Leggo, Carl, y Gouzouasis, Peter (Eds.) (2008). *Being with A/r/tography*. Rotterdam: Sense Publishers.