

ARTE+SOCIAL+TEXTIL. TEJIENDO REDES DE CREACIÓN Y DE VISIBILIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE REIVINDICACIÓN

Joan Miquel Porquer Rigo*, **Eulàlia Grau Costa***,

María Dolores Callejón Chinchilla** y **Carmen Montoro Cabrera****

** Universitat de Barcelona; **Universidad de Jaén*

Resumen

Arte+Social+Textil es una propuesta altruista entre profesorado de arte y educación superior y de profesionales externos que celebra su segunda edición en el 2017. Surgido como una sede del proyecto internacional de investigación artística *Exposiciones EnREDadas*, *A+S+T* es una iniciativa que pretende ser un espacio de diálogo disruptivo –mediante jornadas abiertas de investigación y divulgación, exposiciones físicas y virtuales interseccionales y otras acciones artísticas diversas– con los sistemas de valores actuales en la academia, el arte y sus espacios de contacto. Valiéndose de los espacios de instituciones colaboradoras y del aprovechamiento de oportunidades, *A+S+T* ofrece la posibilidad mostrar y observar proyectos e iniciativas de creación divergentes en torno a los temas de acción social, activismo, oficio tradicional, sostenibilidad y feminismo(s); con la autoría de alumnado y profesorado de arte, asociaciones y colectivos, así como de cualquier otra persona interesada, que se presente a través de la convocatoria abierta en *artsocialtextil.com*.

Abstract

Art+Social+Textile is an altruistic project between teachers of art and education and external stakeholders that celebrates its second edition during 2017. Arising from the international project of artistic research *Exposiciones enREDadas*, *A+S+T* is an initiative that seeks to be a space of disruptive dialogue –through open research and divulgation meetings, intersectional physical and virtual exhibitions and other various artistic actions– with the current systems of value in academia, art, and its spaces of contact. Using the spaces of collaborating institutions and the sense of opportunity, *A+S+T* offers the possibility to show and observe divergent projects and initiatives of creation around the themes of social action, activism, traditional craft, sustainability and

feminism(s) authored by art students and teachers, associations and groups, or any other interested individual applying to the open call at artsocialtextil.com.

Introducción

Arte+Social+Textil surge en el año 2016 como una sede del proyecto internacional de investigación artística *Exposiciones enREDadas* (<http://exposicionesenredadas.blogspot.com/>) en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. Desde hace cuatro ediciones, *enREDadas* –como solemos abreviarlo– pretende poner en común –cruzar– distintas iniciativas expositivas de arte virtuales y físicas en los contextos de Educación Secundaria, Facultades de Educación y Bellas Artes de los países de habla hispana y allende de sus fronteras, con motivo de la Semana Internacional de la Educación Artística que impulsa la UNESCO cada fin de mayo desde 2012.

Cada sede de *enREDadas* escoge un nombre libremente para su proyecto exposición y nosotros elegimos el de *Arte+Social+Textil*. Con frecuencia surge la pregunta de cómo llegamos a dicha nomenclatura y no podemos dar un veredicto claro¹⁴. No obstante, el nombre incluye tres de los factores primordiales que articulan la iniciativa: *Arte*, por ser nuestro contexto de trabajo; *Social*, por nuestro interés en compartir y generar en colectividad; y –el que más suspicacias provoca– *textil*. Con *textil* nos gusta tener picardía en el contexto universitario de la educación en arte. La palabra *textil* la utilizamos no con un interés específico en las tramas y los hilos –aunque el tejer sea inherente a lo social–, sino como un término que alberga reivindicaciones en su fuero interno: una palabra que alude a lo manual y lo mecánico, al oficio tradicional y, en muchos casos, a lo femenino. Los “+” contribuyen, creemos, a crear una ecuación que plantea una solución, sino una incógnita.

Es precisamente desde la incógnita y la incertidumbre, que se construye *Arte+Social+Textil*. Como una iniciativa que parte, en su origen de la organización de una exposición de arte destinada al público interno –estudiantes, docentes– durante una semana, pero que termina convirtiéndose en un escaparate y un lugar de encuentro,

¹⁴ Es paradójico que descubramos, solo al visitar Vic (Barcelona) para trabajar en edición de este 2017, la existencia en el centro de arte de la ciudad del proyecto *Arte y Escuela*, que ha venido utilizando fórmulas similares de nomenclatura para sus distintas ediciones (*Arte+Escuela+Caos*, *Arte+Escuela+Vacío*, etc.). ¡Una curiosa coincidencia! Véase: <https://www.acvic.org/ca/activitats-realitzades/>

donde se subvierten roles y esquemas establecidos en el marco de la institución universitaria de arte, en distintos escenarios y en el transcurso de varios meses, puede que en la línea ideológica de lo planteado por iniciativas como *Transductores* (<http://transductores.net/>) o la discontinuada *Scarpia* (<http://scarpia.es/>). Y todo ello solo gracias a la colaboración y al trabajo altruista, a la complicidad entre individuos.

¿Qué es Arte+Social+Textil? Multiplicidad y tejido

Arte+Social+Textil (A+S+T) es una iniciativa impulsada por profesorado de estudios superiores en arte y educación y otros productores culturales que busca poner en común iniciativas de creación diversas (individuales y colectivas, proyectos y acciones), en el contexto de Catalunya y sus proximidades, con interés en las temáticas de la acción social, el activismo, el oficio tradicional, la sostenibilidad, los feminismos y el aprendizaje.

Se trata de un proyecto que combina jornadas de investigación, talleres creativos y formativos, acciones artísticas y exposiciones de arte –tanto físicas como virtuales–, con las características comunes de gratuidad y apertura a todos los públicos, durante los últimos meses de curso académico. La iniciativa se articula en torno a la plataforma web *artsocialtextil* (<http://artsocialtextil.com>), en donde se deja constancia de todos los eventos que suceden, desde donde se les da difusión –en tándem con una página en *Facebook*, (<http://www.facebook.com/artsocialtextil>)– y que supone una oportunidad para tener acceso al código fuente de la iniciativa, esto es, conocer quiénes la componen, sus *partners*, los materiales gráficos vinculados al proyecto, etc.

Uno de los puntos primordiales de la iniciativa es un afán por extenderse horizontalmente en radio de acción y territorio. Existe un interés específico por involucrar distintos espacios de creación establecidos y emergentes. No por casualidad, la segunda edición de A+S+T lleva el subtítulo de *Extension(e)s en el territori(o)*.

Método

¿Cuál es su filosofía? Altruismo, asociacionismo, deslocalización y gratuidad

En un contexto de escasez, A+S+T nace sin ningún tipo de financiación directa. Es fruto del esfuerzo desinteresado de profesionales de la docencia y el arte que se unen para crear una red y ofrecer un escaparate de difusión a proyectos de creación incipientes, establecidos, oficiales y alternativos. Los actos los deben financiar los

propios organizadores y participantes, aunque se buscan estrategias y *partners* que permitan reducir los costes inherentes a cualquier acción: aprovechamiento de instalaciones, de transportes, connivencia con instituciones y agendas de actos... Como se ha enfatizado previamente, la iniciativa busca trabajar específicamente de forma *deslocalizada*, casi *rizomáticamente* (Deleuze y Guattari, 1988), actuando con y en espacios que se sitúan fuera de su capitalidad –la ciudad de Barcelona–.

¿Quién lo compone? Académicos, externos y espacios de colaboración

En su edición de 2017, *A+S+T* tiene su núcleo organizador en profesorado de tres focos distintos: por un lado, como promotores principales, un grupo de profesorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. Por otro, un colectivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic (Barcelona). Por último, un pequeño reducto de profesorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén.

Este *core* organizador involucra, por su parte, a otros docentes y colaboradores externos vinculados al campo de la creación artística para componer dos comités, uno científico y otro organizador, con la finalidad de seleccionar propuestas que participen en los eventos de la iniciativa (el primero) y que velen por el correcto desarrollo de los mismos (el segundo). En la composición de los comités no tiene cabida la diferencia ni en cuanto a categoría académica ni en cuanto a edad, y confluyen en los mismos diversidad de perfiles que sustentan una visión *horizontalizadora* de la iniciativa. El *core* organizador, aprovechando la buena sintonía en proyectos precedentes y las oportunidades que se ofrecen (el espacio en blanco que queda en un museo entre exposiciones, la coincidencia con una fiesta mayor, entre otras), consigue involucrar también a instituciones municipales y a sus infraestructuras para actuar en ellas.

¿Cómo funciona? Convocatoria abierta, comité científico

El proceso para participar en *A+S+T* se origina en una convocatoria a través de un formulario en la web, abierta a todos los públicos y regulada por unas bases. De la convocatoria se hace difusión tanto por boca a boca como a través de las redes sociales y aprovechando también los mecanismos de difusión de las propias instituciones de los docentes promotores. La convocatoria ofrece la posibilidad de presentar comunicaciones (presentación de proyectos, ponencias temáticas, actos performáticos,

etc.) y obras artísticas en diferentes espacios físicos y en una exposición virtual. Las propuestas presentadas son evaluadas por el comité científico, que decide sobre su pertinencia y localización de presentación. Todas las participaciones, de cualquier tipo, reciben una certificación escrita.

Resultados

¿Qué actos incluye? Jornadas, exposiciones, talleres y acciones

En su edición de 2017, *A+S+T* incluye tres eventos principales: el primero, durante los días 23 y 24 de mayo, son las *II Jornadas de Investigación y Divulgación Arte+Social+Textil*, celebradas en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic. El segundo, inaugurado en esas sesiones y con duración de un año, es la exposición virtual de obras seleccionadas –y principal foco de conexión con el proyecto *enREDadas– Exposiciones enREDadas: Arte+Social+Textil'17*. El tercero y más voluminoso son en realidad cuatro eventos en uno: la exposición física *Cuatro actos. Una exposición itinerante de obras seleccionadas a la convocatoria arte+social+textil'17*, que se distribuye entre los meses de junio y julio por cuatro localizaciones del territorio catalán –Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar (Barcelona), Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic, Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona y, finalmente, el Museo Molí Fondo de Sant Joan les Fonts (Gerona)–.

Intercalados a estos actos se producen actividades paralelas, como talleres de alumnado en clave de aprendizaje-servicio, ponencias deslocalizadas de las jornadas o acciones en el espacio público.

Discusión

Puntos fuertes y débiles. Difusión, disrupción y problemática sostenibilidad

Aunque faltan algunas semanas para finalizar la segunda edición de la iniciativa y se requiere un tiempo de análisis para extraer las conclusiones pertinentes, podemos aventurarnos ya a hacer algunas valoraciones.

Se ha podido observar que *A+S+T* cumple con su objetivo de establecerse como un espacio de diálogo disruptivo respecto al modelo, especialmente por lo que respecta a las exposiciones físicas. En ellas han confluído alumnos y alumnas de todos los niveles de la Facultad de Bellas Artes y, en menor medida, de otros centros de educación superior en Arte, con creadores/as ya establecidos/as, profesorado-artista e,

incluso, colectivos sociales que presentan su proyecto. La exposición se convierte en una oportunidad especialmente interesante para el alumnado de Trabajo de Final de Grado, que puede realizar varias exposiciones justo cuando está terminando sus estudios.

Cabe destacar también las jornadas como lugar donde presentar proyectos, de carácter social y diverso, en un contexto universitario para dotarlos de la validez que imprime la selección por medio de comité científico y la propia institución. Por otro lado, y aunque su alcance no deje de ser limitado, las jornadas permiten a personal académico en formación presentar su investigación sin coste alguno. Puede que el cuestionamiento de roles, miradas y modelos establecidos tanto en la academia como en el mundo del arte sea el principal punto fuerte de todo el movimiento.

Por otra parte, es posible que las virtudes que encontramos en el modelo –el crecimiento *rizomático*, la gratuidad, el altruismo– sean también sus puntos flacos; y es que el proyecto puede tener tendencia a crecer y desbordar las posibilidades del comité organizador. Así mismo, la ausencia de financiación directa y de un modelo estrictamente planificado, aunque permite movilidad y libertad, implica que en ocasiones los miembros del comité deban asumir gastos e invertir más horas de las previstas en las diferentes acciones de la iniciativa, poniendo en cuestión la *sostenibilidad* de la misma.

Quizá, para terminar por ahora, podamos resumir el proyecto con un postulado de Nato Thompson (2015, p. 18–19): «*In essence, the activating of the social was the art*».

Referencias

- Deleuze, G., y Guattari, F. (1988). *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pretextos.
- Thompson, N. (2015). *Seeing Power. Art and Activism in The 21st Century*. New York: Melville House.