

**EXTENSIONES EN EL TERRITORIO.
EXPERIENCIAS DE ARTE,
APRENDIZAJE-SERVICIO Y SOSTENIBILIDAD**

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

**Departamento de Artes y Conservación-Restauración,
Universidad de Barcelona**

ANTECEDENTES

El 8 de marzo de 2014 se realizó en el centro El Puntal-Laboratorio de las Artes de Banyoles (Girona, Catalunya) la acción artística «Construimos textiles muros de resistencia» con motivo del Día Internacional de la Mujer. La acción partía del acto de elaborar cojines a partir de retales textiles –muestrarios de telas, ropajes– que se rellenaban con lana reutilizada de viejos colchones para montar finalmente un «muro» simbólico y reivindicativo en esa fecha tan señalada: cortar patrones, coser a mano y a máquina; varear la lana, rellenar y cerrar los volúmenes en forma de bloques *blandos*, remachar... En la acción participaban tanto alumnado y profesorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona como personas mayores de la localidad que se habían acercado, convocadas y curiosas, por aquella actividad inusual. La acción devenía un acto de resistencia y de transmisión intergeneracional, un ejercicio de memoria de oficio –colchonero/a, costurero/a– y, también, un acto de creación artística. Al final de la jornada las varias decenas de cojines realizados, aunque de pequeñas dimensiones, bloqueaban una puerta en forma de muro, casi homenajearando también a los *margers*, los constructores de paredes de piedra seca del mediterráneo.

Fue aquella una acción repetida más tarde en varias localizaciones, creando muros temporales y acciones colectivas de aprendizaje colaborativo: primero, ese mismo mes de marzo, en el Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad de Calders, CACiS (Barcelona) (imagen 1); luego, en marzo de 2015, en Huelva, como parte del V Congreso Internacional de Educación Artística y Visual; ese mismo mayo de 2015 en el Centro Cultural de «Ca la Dona» de Barcelona –con la obra, reinterpretada como *Cojines desobedientes*–. Esta actividad fue recogida por Porquer-Rigo, Grau-Costa y Piñol-Torrent en una comunicación con el título *Un muro de almohadones. Hilvanando una cadena de acciones artísticas cooperativas para reivindicar el papel de la mujer y el oficio tradicional* (2015).

Imagen 1. Proceso de construcción colectivo de los cojines de la acción *Construimos textiles muros de resistencia* en el Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad de Calders, Barcelona (marzo de 2015).

En junio de 2016 se repitió una acción similar en el museo Enric Monjo de Vilassar de Mar, Barcelona, con el título de *Trencadís tèxtil*. Se trataba esta vez de una acción algo distinta: un grupo de alumnos/as había decidido proponer como proyecto para una asignatura del Grado en Bellas Artes aquella acción en la que se invitaba, durante dos días, a cualquier persona del pueblo a pasar por el museo para elaborar un cojín en un formato estandarizado a partir de retales de múltiples colores para elaborar un mosaico volumétrico en el espacio de exposición y, más tarde, pasar a buscarlo para llevárselo si lo deseaba. En la instalación efímera del *trencadís*¹ se proyectaba, en la pared, un video sobre el proceso de preparación de la acción en el Taller de Materiales Blandos de la Facultad de Bellas Artes y de la fabricación de los cojines, grabado durante esos días. Las personas que pasaban, mayores y personas con niños y niñas en su mayoría, se explayaban y explicaban sus historias y recuerdos, espontáneamente, con la acción: recordaban su pasado, cuando la propia acción artesana de varear y remontar colchones y de coser los propios atavíos era parte de lo cotidiano (Imagen 2).

Imagen 2. Proceso intergeneracional de elaboración de los cojines para la acción *Trencadís tèxtil* en el Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar, Barcelona (junio de 2016)

Si antes era el profesorado quien tomaba la iniciativa en la organización del evento, en esta ocasión era el alumnado quien la tomaba y organizaba el espacio. El profesorado sólo asistía en calidad de facilitador y tutor. Se producía un traspaso de responsabilidad y también de autoría: el alumnado era el *autor* de la propuesta. Los miembros del equipo que conformaban la acción *Trencadís tèxtil* habían presentado su propuesta a concurso en la primera edición de la iniciativa *Arte+Social+Tèxtil* [<http://artsocialtextil.com/>], en la que había sido seleccionada para su realización en el museo.

Arte+Social+Tèxtil, era una iniciativa altruista, sin financiación ni ánimo de lucro, de difícil clasificación promovida por profesorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, vinculada

---

1 Un mosaico realizado, tradicionalmente, con fragmentos de azulejos unidos con argamasa y propio de las construcciones del modernismo catalán.

al Proyecto Internacional de Investigación Artística Exposiciones EnREDadas². Desarrollada entre mayo y junio de 2016, A+S+T proponía la facilitación del desarrollo de exposiciones virtuales, exposiciones físicas, acciones y conferencias en torno al arte como medio social, a la creación artístico-artesanal y a sus intersticios, en el marco de convenios de colaboración del profesorado promotor con distintos centros e instituciones. Gestionada por unos comités científico y organizador multidisciplinares, A+S+T proponía el establecimiento de una red de complicidades para *remover* y facilitar la interacción del alumnado de las facultades implicadas (de todos niveles, de todas titulaciones) con el espacio público y profesional, desde una perspectiva académica, como forma de dinamización y generación. Se trataba de una convocatoria abierta, además, a alumnado de otras instituciones, a *amateurs*, a profesionales de las ramas afines a las temáticas, a fundaciones e instituciones interesadas, que en los distintos actos, como las *I Jornadas Internacionales de Investigación y Docencia Arte+Social+Textil*, podían presentar sus proyectos para su exposición pública. Se creaba en la iniciativa un entorno de horizontalidad, de facilitación, de «entre iguales» que permitía, paradójicamente, romper muros en lugar de construirlos.

En el mes de diciembre de 2016 se volvía a trabajar en red, esta vez con el Festival Internacional de Reciclaje Artístico de Catalunya Drap-Art'16. La Facultad de Bellas Artes, desde la sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes de Conservación-Restauración y el Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, Investigación, Estrategia Docente, Sostenibilidad e Intervención Social. GINDO-UB/162) ([<http://mid.ub.edu/webpmid/content/atesi>], organizaba una macro actividad de colaboración a la que se puso por título el significativo *Treure pols de sota l'aigua*³ (ATESI *et al.*, 2016). En ella se coordinó la participación en la realización de talleres tutorizados en clave de Aprendizaje-Servicio de más de 50 alumnos/as de primer, tercer y cuarto curso de los Grados en Bellas Artes y Diseño durante el primer fin de semana del evento en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Con clara vocación familiar, de temática marina y con la condición de reutilizar residuos o materiales, los talleres incluían actividades de enfieltado de formas animales, cuentacuentos performativo, elaboración y uso de tintas naturales, o de estructuras en técnicas de cestería. En los talleres, el alumnado se convertía en docente y enseñaba a los asistentes -al público- las técnicas que habían aprendido en el aula, en asignaturas concretas o durante la titulación, para conseguir un objetivo.

En Drap-Art y en las actividades precedentes se reafirman las actitudes y trabajos de algunos alumnos y alumnas -como por ejemplo de Ona Trepát, encargada del taller sobre cestería para la construcción de nasas para capturar simbólicamente humanos- que derivan hacia Trabajos de Final de Grado (TFG) que obligan al profesorado de la sección de Escultura y Creación a buscar colaboración en territorios colindantes-circundantes donde poder llevar a cabo proyec-

---

2 Promovido por la Dra. Ángeles Saura de, Exposiciones EnREDadas es un proyecto que pone en contacto iniciativas de exposición virtual para artistas-docentes de territorios de habla hispana y lusa. Ver <http://exposicionesenredadas.blogspot.com.es/>

3 Frase hecha catalana, traducida literalmente como «Sacar polvo de debajo del agua». Refiere a una actividad titánica, ardua y costosa, pero exitosa.

tos concretos y complejos –en el caso de Trepat, la investigación en estructuras constructivas vivas en mimbre–. Durante el año 2017, la *Xarxa de Parcs de les Olores* [red de parques de los olores] de Cataluña nos permite ramificar estos intereses en distintos espacios asociados. Así, por ejemplo, el pueblo asociado de Sant Joan Les Fonts (Comarca de la Garrotxa), nos ofrece la participación en el certamen anual *Sant Joan les Flors* (en el que se festeja la entrada de la primavera con una tradición floral), donde la alumna-artista construye una estructura con hayas jóvenes (Imagen 3).

Imagen 3. Proceso de construcción de una estructura de plantas vivas con técnicas de cestería de Ona Trepat en Sant Joan les Fonts, Girona (febrero de 2017).

A ella se le unen Aitor Climent, que desarrolla un trabajo con cabañas y habitáculos efímeros en espacios naturales –y su documentación gráfica–; y Anna Gutiérrez, que elabora un refugio uterino de escala gigantesca en papel artesanal para el Museo Molí Fondo, antigua industria papelera. Otro *parque*, el de Cal Vinanova (Alto Penedés), acoge un taller de creación y experimentación con instrumentos musicales elaborados con materiales del entorno en el marco del TFG de Cora Vergara. Gemma Maldonado, también con su trabajo final, recorre distintos de estos parajes a la búsqueda de colores y materiales para elaborar tintes naturales con los que marcar ropajes y configurar piezas escultóricas. En el parque de Vall de Ros (Vallés Oriental) se hace el encargo de un proyecto de esculturas en el espacio natural y *site specific* que recibe el nombre de *Contenedores de Olores*, en el que estudiantes de TFG (Albert Cantero, Marina Lozano, Laia Moretó, Pol Oliva y Oscar Otero) comparten proceso de creación e investigación formal con estudiantes de tercer curso (Lidia Ayala, Marta Cerdà, Andrea Martínez y Júlia Edo) del Grado en Bellas Artes para encontrar las raíces del trabajo de la tierra *en la tierra*, en sus esencias, con procesos de cerámica y su cocción.

Imagen 4. Instalación de pieza de Laia Moretó en la acción *Contenedores de Olores* en el Parque de los Olores de Vall de Ros, Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona (abril de 2017).

En 2016 habíamos experimentado ya con propuestas de aprendizaje-servicio en la Xarxa, actividades de intercambio colaborativo en el parque de El Serrat (Vallés Oriental). Concretamente con dos acciones vinculadas a asignaturas de tercer curso, Taller de Creación II y Unidad de Experimentación Artística de Nuevos Recubrimientos y Contenedores en Arte. La primera acción (recogida en Grau-Costa, *et al.*, 2016), que los estudiantes denominaron *Volta de fulla*⁴, se realizó el día 15 de abril coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Artes de la UNESCO. La segunda acción, celebrada durante otoño, tuvo como título *Los colores del parque de los olores*; en esta última ocasión, la actividad tuvo como punto central el análisis y recolección de materiales vegetales para experimentar sus capacidades tintóreas con el objetivo de elaborar un catálogo de colores del paisaje.

OBJETIVOS

Las actuaciones que hemos llevado a cabo estos últimos años atienden a los siguientes objetivos emplazados en el concepto de sostenibilidad –económica, ecológica y social–.

1. El intercambio generacional.

Los distintos eventos contemplan una aproximación entre generaciones, una necesidad de transmisión de conocimientos a través de la experiencia.

Nuestro punto de partida es la conexión a través de un elemento de coincidencia que nos acerque a la memoria, esto es, la recuperación de una técnica artesanal vinculada a lo cotidiano; como herramienta de enlace entre lo desconocido para la juventud y lo vivido desde la madurez. Los oficios en vías de desaparición son un buen centro de atención para provocar esta confluencia de sentido vivencial y de conocimiento empírico.

---

4 «Giro de hoja», en relación a la acción de pasar una página, pero también al uso de materiales vegetales.

Uno de los logros alcanzados ha sido la comunión en la recuperación del trabajo textil, cercano a los ámbitos rurales y a la suma de roles sociales transmitidos generacionalmente. La construcción de imágenes, *de lo que fuimos y de lo queremos ser*, reordena las posiciones en lo femenino y en lo masculino para replantear nuevos lugares de género y del oficio trabajado. Es el mismo proceso que el desarrollado en la propuesta teatral *Soroll de telers* [sonido de telares], dirigida por Olga Vinyals Martori i Noemí Cuadras con la asociación Artescena, en el proyecto *Teixidores* [tejedoras], presentada en el marco de las *I Jornades Internacionales de Investigació i Divulgació Arte+Social+Textil* (2016).

Teixidores es una iniciativa que promueve la fusión artística, pedagógica y comunitaria con la que visualizar el trabajo de las obreras textiles –ahora ancianas– de las fábricas de Cardedeu (Barcelona). En *Soroll de telers*, las obreras mismas se re–interpretan en compañía de otras actrices *amateurs*, y se trabaja en colaboración con menores del Casal de Joves «la fusteria» [la carpintería] y de alumnado del Instituto de Educación Secundaria «El Sui» de la misma localidad, que realizan una actividad de investigación y análisis histórico en clave de Aprendizaje–Servicio. Según Vinyals Martori:

«Para nosotras, lo más importante es el proceso y la implicación de las personas en los proyectos, el enriquecimiento personal y social que esto comporta; pero también somos artistas y, por lo tanto, cuidamos mucho toda la parte de la puesta en escena del espectáculo como si los actores y actrices fueran profesionales. Nuestro trabajo es riguroso» (Art Social, 2015, 15).

Por nuestra parte, desde nuestras acciones (*Construimos textils murs de resistència, Cojines desobedientes, Trencadís textil*): 1) Resituamos (**resituat**) la posición de los y las trabajadores del oficio de colchonero/a para poner en valor su trabajo y su arraigo al territorio –y a la sostenibilidad económica y perdurabilidad implícita de su material de trabajo–. 2) Rompemos (**romper**) con el prejuicio de lo caduco en todas sus formas y damos, a través del intercambio cultural, enlaces para la realización con una mirada ecológica sobre el sistema. 3) Nos acercamos (**acercar**) a las realidades socioeconómicas de los productos y las materias, excerptas de las tradiciones –de oficio y/o de procedencia– para la reflexión sobre las necesidades de consumo –de mercado, de vivencia–. 4) Compartimos (**compartir**) entre generaciones y culturas los límites de nuestras propias decisiones –en la continuidad o no de un sistema de trabajo o intercambio de productividad– que el sistema ha dejado fuera de sus propias premisas de competitividad. Y 5) Recuperamos (**recuperar**) instrumentos y manualidades técnicas que permitan repensar los conceptos artísticos en el campo de lo social.

2. Formación entre iguales

De esta misma manera, estas «experiencias del compartir» se nutren del conocimiento adquirido por el *dejarse enseñar* y el *quererse aprender*, desmitificando el concepto de transmisor (docente) y receptor (discente) en una educación de lo comunitario que pretende *re–emancipar* a los individuos (Freire, 2002).

Un ejemplo claro lo encontramos en el proyecto *Contenedores de olores* (2016), donde la enseñanza entre iguales deja de ser una transmisión gradual para ser un aprendizaje común. La fusión de alumnado de TFG con alumnado de tercero del Grado de Bellas Artes, bajo un mismo encargo de obra participativa con inclusión en un territorio concreto, fortalece los lazos del deseo artístico con los del comprender. Un esfuerzo colectivo para una obra individual concurrente, entrepuesta y comunicativa entre iguales. Una nueva manera de entender un aprendizaje de cerámica de gran formato –la construcción en planchas, la terracota cocida a alta temperatura– en donde la búsqueda del objeto constructivo se funde con la referencia natural del entorno y con la mirada global de los enlaces entre piezas que suman una unidad –efímera, tanto en su instalación como en su recorrido–.

Entendemos pues que los objetivos remiten al aprender des del descubrirse, el mostrarse des del compartir, el hacer desde el vivir. Así, al acercarse al otro(a) –no como reflejo de uno(a) ni como retiro del otro(a)– se subraya con la voluntad manifiesta del aprendizaje conjunto, común, en el absoluto del saber de la experiencia (**experimentar**).

3. Aprendizaje Servicio y Trabajo Fin de Grado en la variedad del territorio

Adaptarse, **adaptar** modos de hacer a apariencias cambiantes, a rincones del desconocido, a la idea del «que parece», para poder ser en intensidad y medida del que la obra artística persigue ante el reto social y la definición de sostenibilidad que exige el territorio. Las y los estudiantes del Grado de Bellas Artes cada vez buscan más que su investigación se extienda a la realidad funcional social transformadora. La negación del pensamiento decimonónico y propio del artista *voyeur*, aunque *crítico activista del XX*, promueve búsquedas personales en el sustrato socio-económico y político de alternativas constructivas para la ciudadanía. Aunque chocan con el sistema reiterativo y hostil al cambio que se ahoga en contradicciones de aquello que quieren nombrar «sostenible», incluso «ecológico».

MÉTODO

El aprendizaje-servicio [*service-learning*] es una metodología de innovación docente que apuesta por vincular la actividad de enseñanza-aprendizaje con el servicio a una causa social determinada. Partiendo de la detección y el análisis de la necesidad de un colectivo o situación concretos –de la comunidad– se propone que los y las estudiantes se acerquen de forma crítica a una realidad cercana y, en todo caso, compleja (Rubio, Prats y Gómez, 2003) para que investiguen y actúen sobre ella con el objetivo de mejorarla a la vez que aprendan los conocimientos que son propios de su área.

Cabe destacar que, si bien el aprendizaje-servicio tiene una clara intencionalidad solidaria, no se trata de un voluntariado o de un *practicum* más, puesto que incluye “tanto objetivos de servicio como objetivos de aprendizaje” (Rodríguez-Gallego, 2003, 97) interconectados e interdependientes los unos de los otros. Una actividad de aprendizaje-servicio, en el marco de la educación superior, no puede plantearse a la ligera.

RESULTADOS

La experiencia de estos últimos años en participaciones y colaboraciones con entidades e instituciones nos ha abierto nuevos cauces metodológicos y estratégicos docentes, donde la comunicación y el intercambio ciudadano hace de los resultados universitarios y artísticos algo más que meras respuestas a estímulos académicos. El contacto con las realidades social, comunitaria y participativa, aportan al estudiantado nuevas visiones y posibilidades de realizar sus aprendizajes artísticos como una proyección de compromiso social. Esto nos impulsa a seguir investigando en sistemas de inserción de la metodología de aprendizaje-servicio dentro del currículum ordinario de nuestras enseñanzas, nos envalentona a continuar difundiendo entre compañeros(as) y, sobre todo, entre gestores de nuestra institución universitaria la creación de cauces de reconocimiento para el profesorado y alumnado que las está impartiendo. El Grupo ApS-UB [<http://www.ub.edu/grupapsub/>] -en el que se insieren los autores- se ha constituido como promotor de esta visión de futuro, se coordina interfacultativamente y se compromete con la multidisciplinariedad en la búsqueda de proyectos que sumen diversidad temática, técnica y procedimental, pero que confluyan en fines comunes al servicio de la sociedad. Es un reto y una utopía, pero es necesario conseguir vertebrarlo en el umbral de las posibilidades reales de ejecución.

CONCLUSIONES

La metodología del aprendizaje-servicio conlleva el riesgo de no ser entendida ni por el *partner* ni por la institución educativa. Si se realiza correctamente puede ser un puente eficaz de transferencia del conocimiento pero, sobre todo, de transferencia de la «mutación» social. Es necesario que el uso de una metodología que pretende la mejora y la «mutación» en un sentido positivo y ascendente del sector actuante conlleve necesariamente pronunciarse en relatos, como suma de necesidades, que apuesten por respuestas transgresoras. Cada estudiante(a) buscará en sus parámetros de investigación el *desgranaje* que le sea más indicado.

REFERENCIAS

Art Social (2015). Entrevista a Olga Vinyals Martori. Artescena social: la lluita per visibilitzar el teatre i el circ social. *Art Social*, 1, 14-17.

ATESI (Arte, Territorio, Estrategia Docente, Sostenibilidad e Intervención Social. GINDO-UB/162). *Treure pols de sota l'aigua. Talleres abiertos y acciones artísticas. Facultat de Belles Artes UB, Proyecto Sea Store y Festival Drap Art en clave de Aprendizaje-Servicio* [Catálogo de acciones].

Disponible en

https://www.academia.edu/31491237/_Treure_pols_de_sota_laigua._Talleres_abiertos_y_acciones_art%3%ADsticas_de_la_Facultad_de_Bellas_Artes_UB_en_el_Festival_Internacional_de_Reciclaje_Art%3%ADstico_de_Catalu%3%B1a_2017_en_clave_de_Aprendizaje-Servicio

Freire, Paulo (2002). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Grau-Costa, Eulàlia, Porquer-Rigo, Joan-Miquel, Teixidó-Simó, Enric, Ros-Vallverdú, Jaume Morón-Velasco, Mar y Comes-Solé, Pilar (2016, junio). Parajes sin límites. Una intervención artística en clave ApS para compartir en el Día Internacional de las Artes. *XIII Foro Internacional de Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior*. Granada, España.

Porquer-Rigo, Joan-Miquel, Grau-Costa, Eulàlia y Piñol-Torrent, Francesca (2015, junio). Un muro de almohadones. Hilvanando una cadena de acciones artísticas cooperativas para reivindicar el papel de la mujer y el oficio tradicional. *3rd International Congress of Educational Sciences and Development*. San Sebastián, España.

Rodríguez-Gallego, Margarita R. (2013). El Aprendizaje-Servicio como estrategia metodológica en la Universidad. *Revista complutense de educación*, 25(1), 95-113.

Rubio, Laura, Prats, Enric y Gómez, Laia (Coords.) (2013). *Universidad y sociedad. Experiencias de Aprendizaje-Servicio en la universidad*. Barcelona: Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l'Educació).

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación ha sido realizada gracias al programa de ayudas para la contratación de personal investigador novel FI-DGR otorgadas por AGAUR con el apoyo de la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña y FEDER.