

Experiencias expositivas de interrelación ciudadana: Genealogías mutables y mudables (Vilassar de Mar, Barcelona); Consciència col·lectiva/Conciencia colectiva (Sant Joan les Fonts, Girona); Presencias. Una muestra de performance artística (Sant Boi de Llobregat, Barcelona)

Joan Miquel Porquer Rigo¹, Francisco Javier Serrano Navamuel¹, Eulalia Grau Costa¹, Manuel Fontiveros Sanchez¹, Juan José Pacheco Puig¹, Rafael Romero Pineda¹, Alaitz Sasiain Camarero-Núñez² y Massimo Cova³

Universitat de Barcelona, Universidad del País Vasco

1 INTRODUCCIÓN

Este artículo relaciona tres comunicaciones en formato póster presentadas en el congreso por los distintos autores de este capítulo:

- *Genealogías mutables y mudables. Aprendizaje-servicio y co-creación en el marco de un proyecto expositivo artístico y divergente.*
- *Acercar al público la práctica artística colectiva y consciente. Una propuesta de aprendizaje-servicio para alumnado del Grado en Bellas Artes UB en la muestra «Sant Joan les Flors».*
- *Talleres de acción social y performance artística en Can Castells Centro de Arte en Sant Boi de Llobregat Barcelona.*

1.1 Resumen

Durante el segundo semestre del curso 2017-18, desarrollamos distintas actividades de Aprendizaje-Servicio (ApS) vinculadas a exposiciones artísticas y eventos culturales en tres municipios de Cataluña, promovidos desde el Grupo de Coordinación de Actividades ApS de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona

La exposición *Genealogías. Mutables-Mudables* es un evento expositivo desarrollado en el Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar (Barcelona, España), entre el 9 de marzo y el 3 de abril de 2018, y en el que participa alumnado y profesorado de la Facultad de Bellas Artes. Se trata de una muestra desarrollada en código compartido con la presentación de la publicación de carácter pedagógico *Dimensiones XX. Genealogías comunitarias. Arte, investigación y docencia. Volumen 3* (Grau Costa y Porquer Rigo, 2018) y con la exposición *Genealogías. Identidades textiles* en el Centro de Documentación y Museo Textil de Terrassa (Barcelona, España) (Grau Costa, Porquer Rigo, Moretó Alvarado, Pacheco Puig y Ros Vallverdú, 2018), y en el marco de la cual se desarrollan distintas actividades artísticas en clave de ApS protagonizadas por alumnado de distintos cursos y asignaturas del Grado en Bellas Artes UB. La exhibición toma como pretexto la visibilización de estrategias de

¹ Departamento de Artes y Conservación-Restauración, Universitat de Barcelona

² Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

³ Departamento de Artes Visuales y Diseño, Universidad de Barcelona.

creación individuales en arte contemporáneo que apuestan, como se indica, por poner el acento en los conceptos permeables de «mudabilidad» y «mutabilidad» en lo material (reutilizando materias en procesos de *upcycling*), en lo procesual (recuperando procedimientos constructivos propios de distintas artesanías y aplicándolos a la creación artística) y en lo conceptual (proponiendo proyectos en los que la co-creación y el Aprendizaje-Servicio son elementos necesarios para la conclusión del proceso).

Consciència col·lectiva/Conciencia colectiva es una actividad de Aprendizaje-Servicio y de intervención artística en el espacio desarrollada en el marco del Festival «Sant Joan les Flors» del municipio de Sant Joan les Fonts (Girona, España) durante los días 19 y 20 de mayo de 2018. Se trata de una actividad de ApS especialmente dirigida a la profesionalización de alumnado del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona que mayoritariamente está en proceso de realización de su Trabajo de Final de Grado (TFG). «Sant Joan les Flors» es un festival organizado por el Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts dedicado a la promoción de las flores y de las plantas vivas como eje de desarrollo local y comarcal, así como a la celebración de la primavera. Su edición de 2018 es la segunda en la que se invita a participar a alumnado de la Facultad de Bellas Artes como parte activa del evento, en el marco de un convenio de prácticas ApS entre el centro y el municipio. En paralelo a *Consciència col·lectiva/Conciencia colectiva* se desarrolla también el festival la inauguración del recorrido experimental-artístico «Ronda Croquis» del Parque de los Olores de Sant Joan les Fonts, un recorrido estructurado por el municipio que propone el dibujo como herramienta de observación y en el que participa también alumnado de tercer curso del Grado en Bellas Artes UB.

Presencias. Una muestra de performance artística es la primera experiencia ApS de la Facultad de Bellas Artes UB que se realiza en el Can Castells Centro de Arte (CCCA) de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el 9 de junio de 2018. A este evento de performance se incorpora alumnado de último curso del Conservatorio Profesional de Danza del Instituto de Teatro de Barcelona (IT), en una experiencia de que combina sus creaciones con las instalaciones co-creativas del estudiantado del Grado en Bellas Artes (CCCA, 2018).

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

La filosofía reivindicativa de la exposición *Genealogías. Mutables-Mudables* se concreta en distintas acciones artísticas que suceden tanto en la propia inauguración de la muestra como en sucesivas fechas dentro de su calendario. Se trata de eventos que se tratan, conscientemente, como oportunidades pedagógicas, con voluntad de servicio al público y de profesionalización del alumnado: durante el acto de inauguración, las personas expositoras explican de viva voz su trabajo y se ven obligadas a sistematizarlo; a su vez el público gana acceso al código fuente de creación para comprender su significado. Días después, coincidiendo con la presentación de la publicación *Dimensiones XX* (Grau Costa y Porquer Rigo, 2018) –centrada también en «desvelar» metodologías de creación a través de fichas docentes–, distintas alumnas ejecutan performances y reciben «feedback» de las personas asistentes. Todo el alumnado participante se regulariza a través de un Convenio de Colaboración de Aprendizaje-Servicio entre el Ayuntamiento de Vilassar de Mar y la Facultad de Bellas Artes UB.

En *Consciència col·lectiva/Conciencia colectiva*, la colaboración con el Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts se formaliza tanto con un Convenio de Investigación, que permite la financiación de las acciones de nuestro estudiantado, como con un convenio de Aprendizaje-Servicio que cubre la actividad académica. Para la muestra se seleccionan los proyectos de seis personas, que abarcan

prácticas desde la escultura exenta hasta la performance. Durante los dos días del certamen, en una plaza de la localidad, las participantes interactúan con el espacio y con el público que se acerca, a quienes explican su trabajo y de quienes obtienen retroacción. También les invitan a participar en la construcción de sus piezas y a descubrir/aprender técnicas que se les vinculan: una realiza un taller de tintes naturales a partir de flores que componen los colores de las telas, con las que viste una estructura metálica; otra engancha a los asistentes a coser flores en un refugio de glasilla con hilo rojo para contar una historia; una tercera introduce a un cuento sobre los astros a partir de la interacción con una gran croché de colores, especialmente para los más pequeños. Los *statements* de los distintos proyectos se resumen en una autoedición específica, que sirve tanto de elemento promocional como de testimonio editorial de la acción (Grau Costa, Porquer Rigo y Martínez Arroyo, 2018).

En Can Castells Centre d'Art, para el desarrollo de *Presencias. Una muestra de performance artística*, se establece otro convenio de colaboración de actividades de Aprendizaje-Servicio con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. En esta primera colaboración se ofrece un formato de espectáculo compuesto por obras de creación abiertas, participativas y de co-creación, provenientes del proceso de Trabajo de Final de Grado de Bellas Artes UB y de Proyectos Finales del Conservatorio Profesional de Danza IT. El evento cuenta con un notable flujo de asistentes, muy diversos, y tiene una cierta repercusión del evento en la localidad, por lo que, tras una evaluación entre organizadores y estudiantado, se concluye en el desarrollo de un proyecto continuista denominado *Sábados de performance*, con perspectivas de realización semestral y de vinculación a diversos colectivos de interés en la ciudad.

Las tres actividades son una apuesta más en el marco del colectivo que conforman el Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, territorio, estrategia docente, sostenibilidad e intervención social – GINDO-UB/162) y la sección del Grupo ApS(UB) de la Facultad de Bellas Artes por generar acciones que acerquen al público general estrategias y prácticas del arte contemporáneo, de una forma corpórea, directa, activa y como generadoras de intercambio de conocimiento. En este sentido, las acciones y obras del tándem alumnado/profesorado visibles en las distintas muestras permiten la generación a posteriori de fichas docentes de las llamadas «metodologías del descubrir» (Sasiain Camarero-Núñez, 2012; Grau Costa y Sasiain Camarero-Núñez, 2017; Porquer Rigo, 2018), que darán lugar, a su vez, a la posibilidad de ejecutar nuevas piezas originales, nuevas exposiciones y nuevos procesos de creación compartidos, accesibles, de retorno continuo, de apuesta por el cambio.

3 PARTICIPANTES

Los participantes de *Genealogías. Mutables-Mudables* son: Bernat Organista Roa, Anaïs Civit, Clara García Rams, Clàudia Niubó, David Montosa, Emili Morrerres, Ferran Recio, Helena Freiría, María Infiesta, Lúdia Guasch, Marta Subirats, Sara Marín, Serrat Pons (alumnado); Carles Mauricio, Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer, José Antonio Asensio, Juancho Pacheco, Laia Moretó, Manolo Fontiveros, Paco Navamuel, Rafael Romero (profesorado); Alaitz Sasiain, Francesca Piñol, María Dolores Callejón, Núria López, Lucido Petrillo, Pablo Romero y Txaro Marañón (alumnado/profesorado precedente o externo). La muestra está comisariada por Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer, Laia Moretó y Juacho Pacheco; y cuenta con la colaboración de Jaume R. Vallverdú, Paco Navamuel y Manolo Fontiveros.

En *Consciència col·lectiva/Conciencia colectiva* y «Ronda Croquis» los participantes son: Andrea Martínez Arroyo, Clàudia Niubó Bigas, David González Vaca, Iman Severa, María Infiesta y Sara Marín Aránega; Carla Giro Ricart, Diego Ruíz-Acosta Catalán, Manuel Schianchi, Òscar Roig Gorina y Sara García Pérez. La muestra está comisariada por Eulàlia Grau Costa, Paco Navamuel, Jaume R. Vallverdú, Joan Miquel Porquer, Laia Moretó, Manolo Fontiveros y Massimo Cova.

En *Presencias. Una muestra de performance artística*, el programa reunía las obras *Rastros de azul-colchónnnn*, taller participativo de Sara Marín, Imán Severa y Ferran Recio; *Into the present*, performance de Clàudia Niubó, Estrella León y Thaïs Albarrán; *No lo ves o no quieres verlo*, performance-instalación de María Bernat; *Fuga de escape*, danza de Marta Santacatalina; *La foscor de desig*, danza de Idulina Massa; *La de la bella flor*, danza de Mariona Vinyes; *Construyendo la casa*, acción participativa de Clara García; *Enfila't-Atrapa't*, acción de co-creación de Andrea Martínez; *Paisaje recreado*, taller de co-creación de Anaïs Civit; *Os presento mi Trabajo Final de Grado*, performance de Núria Pla, Paula Garcia, David Garcia, Iván-Oliver Ávila, Mercè Casamada y Mirian Garibaldi; *Art-ificial*, instalación ambiental de Rosario Tonón; *La distancia de un tiempo*, danza de Idulina Massa y Marta Santacatalina; *Contradictio*, danza de Arnau Moreno; *Watashi*, danza de Jaume Luque; *Si yo fuera tú*, danza de Marta Santacatalina y Mariona Viñas; *Tesseract*, danza de Júlia Ugarte; y *Aquesta nit ho mirarem*, danza de Jaume Luque Idulina Massa, Arnau Moreno, Marta Santacatalina y Mariona Viñas. La muestra está coordinada por el profesorado Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer, Rafael Romero, Manuel Fontiveros, Juancho Pacheco, Montse López, Paco Navamuel, Laia Moreto y José Antonio Asensio, de la Universitat de Barcelona; Massime Llanelli del Instituto del Teatro de Barcelona; y los gestores culturales del CCCA, Juanjo Esteban y Manuel Morales.

4 NECESIDADES DETECTADAS

Como las propuestas vienen dadas por la demanda local, en cada caso se establecen recorridos temporales y ejecuciones físico-activas, según los condicionantes exteriores. Aun así, hay numerosos puntos en común: la petición de extender la cultura a la población local, usar la confluencia generacional para el intercambio de visiones, vivencias, experiencias y conocimientos. El estudiantado participa de manera activa y creativa, ofreciendo su obra como elemento de diálogo y como punto de encuentro; construye propuestas específicas, para el lugar o evento, y desarrolla estrategias comunicativas para su exposición in situ. También afecta a la consolidación del aprendizaje en competencias transversales, resolviendo con mayor fluidez las necesidades en sus propios Proyectos presentados.

5 SERVICIO REALIZADO

En las tres actuaciones se han realizado actividades participativas dirigidas al público habitante del lugar y al público visitante, entendidas desde el intercambio generacional y la aproximación cultural a los distintos colectivos. Los talleres y acciones artísticas interactúan con el público y profesionales del lugar, dando conocimiento explícito de cómo hacer, como resolver, como mejorar, como interiorizar, todas estas experiencias.

6 APRENDIZAJES REALIZADOS

Se ha constatado que el alumnado participante, especialmente aquél que se encuentra en sus últimos pasos para graduarse, adquiere competencias de profesionalización y profundiza significativamente en

la concepción y ejecución de sus piezas de arte, modificando de manera crítica y posicionada sus formas de hacer a partir de las experiencias vividas, de los resultados observados y de los comentarios recibidos.

En este formato de espectáculo, o en obras de creación abiertas, participativas y de co-creación, el éxito de flujo de público y de su diversidad fue notable, con gran repercusión en la localidad y con grandes perspectivas de consolidación como reclamo artístico y repercusión social en el entorno desarrollado.

7 CONCLUSIONES

Las actividades de Aprendizaje-Servicio repercuten en el crecimiento personal y colectivo de los que participan en ello. Reorienta el concepto público del arte como espacio privado de consumo individual, para ofrecerlo a la sociedad como moneda de cambio de valores y de comuniones constructivas para la mejora en cohesión y evolución de la sociedad.

Su institucionalización adquiere gran importancia en el Centro (en nuestro caso la misma facultad), reconociendo el trabajo del alumnado, como algo positivo y de valor trascendente para la sociedad. Confiere respeto a la propiedad intelectual y derechos de imagen de las obras resultante, en este caso des la concepción del compartir (entre instituciones) y co-creaciones (entre individuos).

Agradecimientos

Los autores y autoras quieren agradecer su colaboración en las acciones, entre otros actores, a las distintas entidades municipales (Ayuntamiento de Vilassar de Mar, Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts y Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat), a los distintos centros artísticos y sus personas gestoras (Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar y Can Castells Centre d'Art), al Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, territorio, estrategia docente, sostenibilidad e intervención social – GINDO-UB/162) y al Grupo ApS(UB), y al Decanato de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona.

8 REFERENCIAS

- Can Castells Centro de Arte [CCCA] (2018). «Presències». Una mostra de performance artística. Recuperado de <http://www.cccasantboi.cat/2018/05/31/presencies-una-mostra-de-performance/>
- Grau Costa, E. y Porquer Rigo, J. M. (Eds.) (2018). *Dimensiones XX. Genealogías Comunitarias. Arte, investigación y docencia. Volumen 3*. Barcelona: Edicions Saragossa y Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, territorio, estrategia docente, sostenibilidad e intervención social – GINDO-UB/162).
- Grau Costa, E. y Sasiain Camarero-Núñez, A. (2017). Enunciados, condicionantes y presentaciones. Fichas didácticas. En E. Grau Costa y J. M. Porquer Rigo (Eds.), *Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte, investigación y docencia. Volumen 2*, 16–21. Barcelona: Edicions Saragossa y Sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación-Restauración de la Universitat de Barcelona.

- Grau Costa, E., Porquer Rigo, J. M., Moretó Alvarado, L., Pacheco Puig, J. J. y Ros Vallverdú, J. (Eds.) (2018). *Genealogías. Mutables-Mudables* [Folleto autoeditado]. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/120319/1/Genealogies_CDMT_Flyer.pdf
- Grau Costa, E., Porquer Rigo, J. M. y Martínez Arroyo, A. (Eds.) (2018). *Consciència col·lectiva/Conciencia colectiva. Intervenció escultòrica, de performance i de participació en l'espai públic de la vila en flor d'estudiants i estudiantes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona* [Folleto autoeditado]. Recuperado de <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122520>
- Porquer Rigo, J. M. (2018). *Hacerse desde la periferia. Cartografía metodológica de un artista/investigador/docente en una institución de educación superior* (Tesis doctoral). Universitat de Barcelona, Barcelona. Recuperado de <https://tdx.cat/handle/10803/587141>
- Sasiain Camarero-Núñez, A. (2012). *Una herida arropada: Reminiscencias del vestido en la escultura contemporánea. Una apuesta pedagógica desde la práctica artística* (Tesis doctoral). Universitat de Barcelona, Barcelona.