

Imagin—Arte

Filosofía e imaginación sociológica

AMPARO ZACARÉS PAMBLANCO

Resumen: El proyecto *Imagin- Arte: cultura y arte en un barrio urbano* problematiza la necesidad y el interés de ampliar las oportunidades socioculturales y educativas de un colectivo de estudiantes de secundaria y bachillerato mediante su participación crítica en las iniciativas que se llevan a cabo en un espacio de innovación y creación. El encuentro entre un centro educativo y un espacio de creación supone un entrecruzamiento de lo formal y lo no formal en el proceso de aprendizaje, y una forma de poner en práctica lo que Wright Mills llamaba “la imaginación sociológica” y lo que John Dewey entendía como una expresión de la “democracia creativa”.

Palabras clave: filosofía, estética, ética, cultura, arte, ciudades educadoras, conciencia ciudadana

Abstract: The project *Imagin- Arte: art and culture in an urban neighbourhood* analyses the necessity and interest to broaden the socio-cultural and educational opportunities of a group of high school students through their critical participation in initiatives that take place in a space of innovation and creation. The encounter between an educational centre and a space of creation entails an intertwining of the formal and the informal in the learning process; a way of putting in practice what Wright Mills called the 'sociological imagination' or what John Dewey understood as an expression of 'creative democracy'.

Key Words: Philosophy, aesthetics, ethics, culture, art, educational cities, public awareness

La actuación didáctica del proyecto *Imagin-Arte: cultura y arte en un barrio urbano* se inscribe dentro de la reconstrucción de una conciencia ciudadana ligada a la oferta cultural y de ocio que ofrece el entorno urbano donde está situado el centro escolar. En este sentido la comunidad educativa se dinamizó a partir de la oferta cultural de un recurso público, situado en el contexto cercano a la ubicación del IES Balears² de Valencia como son *Las Naves*³. La finalidad era cumplir el reto formativo de humanizar y sensibilizar en valores de convivencia social a través del arte y de la cultura. La diversidad de propuestas artísticas que expone este espacio de creación e innovación, constituyen un medio formativo efectivo para estimular y remover

conciencias. Se trata siempre de piezas y exposiciones alejadas de la estética planificada por los “*mass media*” que, según Peter Sloterdijk (2003), alteran las psicologías individuales y desarrollan un tipo de racionalidad cínica y sin principios éticos. De hecho, en su mayoría, la población joven no es consciente de que ciertos productos de ocio obedecen a intereses específicos económicos e ideológicos. De ahí la importancia de enseñarles otras propuestas estéticas que, junto a la ética, pueden contribuir a educarles en defensa de un mundo más humano, solidario y responsable.

Las dos instituciones implicadas en este proyecto de innovación educativa, instituto y centro de creación, están ubicadas en el barrio “Camins al Grau” de la ciudad de Valencia que en los últimos años ha sufrido una remodelación urbanística considerable e incluye por una parte, el complejo denominado *La ciudad de las Artes y las Ciencias* y por otra, más recientemente, *Las Naves* (talleres, “*meetups*”, teatro, danza, música, video juegos, sala de exposiciones y biblioteca). Este espacio colaborativo, de creación e innovación, despliega un gran interés educativo no solo por la calidad de sus ofertas culturales sino también porque, al estar localizado en las proximidades del centro escolar, las actividades de una hora de duración que se proponen conjuntamente, no interrumpen el horario lectivo.

1. Objetivos y agentes sociales implicados

El proyecto educativo que en abril de 2016 recibió el Premio del II Concurso “Comprender la sociedad con las Ciencias Sociales”, convocado anualmente por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, se construyó en base a los siguientes objetivos didácticos :

- a) Optimizar los recursos públicos del entorno cercano al centro escolar
- b) Dinamizar acciones didácticas entre iguales
- c) Desarrollar valores éticos y solidarios a través del arte y la cultura
- d) Participar en iniciativas creativas y de innovación
- e) Aproximar las técnicas de investigación y de análisis social, propias de las ciencias sociales, a través de la creación y la documentación visual

Los agentes sociales vinculados al proyecto fueron cuatro: el IES Balears, Las Naves, la asociación de Vecinos Vilanova del Grau y la escuela de fotografía Espai d'Art Fotografic 4 cuyo alumnado en prácticas realizó algunos reportajes de los eventos del proyecto.

2. Fases de actuación

Las acciones a realizar cumplieron varias fases concebidas como un diálogo abierto con las artes visuales, entendidas como una forma de documentar la realidad social y como un instrumento de conocimiento sociológico.

Fase de contextualización (contextualiz-Arte). En esta primera fase el alumnado implicado realizó un trabajo de investigación colaborativo (¿Qué son y qué fueron las Naves?) y entrevistó a Guillermo Arazo, gestor cultural, responsable de Programación/Comunicación de Las Naves.

Fase de aproximación (aproxim-Arte). Aproximación a la “cocina del arte” mediante la asistencia a las exposiciones de la Sala de Turbinas, con su consiguiente abordaje didáctico en el marco de diversas asignaturas. En concreto: *10 Years at the zoo*, Colectiva (Enero 2016); *Stolen Icon*, del artista Cotè Escrivá (Febrero 2016) y

Generación Las naves, muestra colectiva de varios artistas (Abril 2016).

Fase de participación (particip-Arte). Propuesta directa organizada y realizada por los protagonistas del proyecto. Esta fase se resolvió en varias acciones: *Mesa redonda* sobre el instituto y el barrio, donde intervinieron un alumno en representación del alumnado, un representante de la Asociación de Vecinos, un alumno egresado del centro escolar que cursaba en esos momentos Primero de Ciencias Sociales y Políticas en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia y el director del centro escolar; *Workshop fotográfico*, más allá del selfie, en el que se trató la creación autobiográfica y la fotografía en el arte contemporáneo de las tres últimas décadas; *Historias de vida* que reflejan relatos adolescentes vinculados a la vivencia del arte, del deporte y de la cultura; *Charla expositiva* sobre arte y género que contó como ponente con Irene Ballester, doctora en Historia del Arte; *Entrevistas* a figuras relevantes del mundo cultural como artistas, comisarios de exposiciones y especialistas en arte y en gestión cultural

Fase de dinamización (dinamiz-Arte). Participación en la programación y agenda de las iniciativas culturales de Las Naves, contando con el profesorado y el alumnado del centro dando al proyecto continuidad y sinergia con la sociedad. En este apartado se incluyen los teatros experienciales a los que asistió el alumnado, destacando el recorrido *Take a Wake*, una pieza en trayecto creada por Emilio Rivas y organizado por Las Naves alrededor del barrio de los poblados marítimos y que supuso una forma insólita de ver la historia del barrio.

3. Metodología

En cuanto a la metodología este proyecto didáctico sigue la línea filosófico argumental que inauguró la escuela de Frankfurt en su denuncia de la frivolidad y deshumanización de la sociedad actual, consecuencia del triunfo de la razón instrumental. Así pues propone una educación negativa, como bien sugirió Marcuse (1981), con la que frenar la destrucción del pensamiento crítico. Al respecto las propuestas artísticas de las Naves se optimizan para cuestionar una sociedad indiferente al dolor humano y construir la experiencia cotidiana fuera de una uniformidad programada por una industria cultural que difunde valores cada vez más regresivos.

De esta forma las acciones didácticas resultaron próximas a una pedagogía de la finitud enunciada por Joan-Carles Mèlich (2006), cuya filosofía de la educación concede valor formativo al testimonio experiencial del ser humano que ha de aprender a vivir desde una situación biográfica concreta a la que ha de dar sentido. La exigencia de esta metodología basada en la transmisión de la experiencia es cada vez mayor si se tiene en cuenta el naufragio de la narración ocurrido en nuestra época. Suceso que, como se sabe, se relaciona con el declive de la capacidad para intercambiar experiencias, propio de una sociedad tecnológica que ha priorizado lo informático y la información en detrimento del relato. Con todo nuestro proyecto contó con una plataforma digital, un WordPress⁵ creado ex profeso, a modo de diario de las actividades en las que el alumnado se inscribió y participó.

Sin embargo si algo distingue al ser humano del animal es precisamente el lenguaje y la autoconsciencia que están inscritos en nuestra herencia genética y

cultural. Ese diálogo interior, en el que uno mismo se pregunta y se responde, es propio de la inteligencia humana y ayuda a reflexionar sobre las situaciones vitales en las que nos encontramos. Por ello junto a una pedagogía de contenido curricular, se incluyeron actividades didácticas en busca del testimonio que apela a la importancia de transmitir la experiencia para mostrar y narrar qué se ha hecho y qué se puede hacer y así poder recordarla cuando cada uno viva su propia vida. En esta tesitura se programaron las entrevistas, las historias de vida, los itinerarios y los teatros experienciales.

Junto a ello la pretensión de instalar al alumnado en un tiempo y en un espacio cotidiano con memoria, tuvo como objetivo exponer la importancia del arte para convertirse en testimonio social y documentar la historia de la civilización. Es sabido que la recuperación de la memoria colectiva resulta esencial para la comprensión no solo de los hechos del pasado sino también del presente en el que se vive. A ello se llega conociendo no sólo cómo se conforma la memoria social y colectiva, sino también cómo se ha sesgado su creación y, en la medida de lo posible, cómo se puede reconstruir y corregir. A tenor de estas consideraciones sobresale la participación del alumnado en la pieza recorrida *Take a Wake* citada supra y también la entrevista a Joan Cuquerella sobre su proyecto fotográfico *Un ball de quatre temps* que documenta en imágenes los lugares de la barbarie de la Guerra Civil española.

No faltaron desde luego acciones dirigidas a la sensibilización de una sociedad inclusiva, propia de una necesaria alfabetización de género, donde se desvelan y critican las inercias sexistas debidas a la socialización de género que varones y mujeres reciben. A ello se sumó la charla y exposición de Irene Ballestes, doctora en

historia del arte y especialista en género, contribuyendo a dilucidar cómo la mirada artística se ha construido desde la desigualdad histórica de los sexos. Además, la actividad didáctica denominada *Other face*, en la que el alumnado mostraba cómo ocupaba parte de su tiempo libre y de ocio, se convirtió en un documento visual eficaz para cuestionar los estereotipos de género pues dio la posibilidad de visibilizar a alumnas que formaban parte de equipos de fútbol femenino y que competían con éxito en deportes como jockey, judo o lanzamiento de peso.

4. Conclusiones

En líneas generales este proyecto de innovación filosófica retoma la experiencia estética desde una relación corpórea con el mundo. Relación que, a diferencia de los animales, va más allá de ser una sensibilidad meramente epidérmica ya que incorpora la imaginación y la fantasía en el juicio de gusto característico del mundo humano. Desde esta perspectiva didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía resulta evidente la potencialidad emancipatoria y reflexiva que tienen las propuestas artísticas contemporáneas en sus diversas modalidades. Es aconsejable pues utilizarlas para aprender a cuestionar una sociedad indiferente al dolor humano y, de este modo, ayudar a construir una experiencia cotidiana fuera de la uniformidad programada de una industria cultural que difunde cada vez más valores regresivos.

En nuestro caso el diálogo iniciado entre dos espacios diferentes (educativo y cultural), inspirado en la propuesta de las ciudades educadoras, estimuló la articulación de nuestro entorno educativo ampliando las oportunidades de

participación activa y comprometida del alumnado y de la comunidad educativa en su conjunto. En suma, las acciones realizadas mejoraron el clima del centro en el conocimiento intergrupar así como la autoestima del alumnado que se sintió protagonista del proceso de aprendizaje; activaron canales de información matricial que estimularon la capacidad de aprender a aprender entre iguales; contribuyeron a desmontar clichés de género e impulsaron el desarrollo de una cultura de centro en favor de la sensibilidad artística y del ocio cultural y deportivo.

El proyecto sigue en activo, va por su segundo curso lectivo (2016-17), donde además de las categorías didácticas iniciales, se han incorporado otras como los diálogos teatralizados o los booktuber. Tiene la pretensión de extender su fórmula a otros entornos educadores (ciudades, barrios, pueblos) y otros centros escolares con los que hermanarse y crear una red didáctica acorde. A fin de cuentas quienes nos dedicamos a la educación sabemos que ésta es un reto y un desafío constante. Por este motivo este artículo en realidad no narra el final de un proceso educativo sino sólo su principio.

Bibliografía

Dewey, J. (2009). *Democracia y escuela*. Popular : Madrid

Dewey, J. (2010) *Filosofía y democracia*. Herder: Barcelona

Horkheimer, Max y Adorno, Theodor (1994) *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid: Trotta

Kant, I. (2017) *Critica del juicio*. Madrid: Tecnos.

Marcuse, H. (1981) *Ensayos sobre política y cultura*. Barcelona:Ariel

(1968) *El hombre unidimensional*. Barcelona: Seix Barral

Mèlich, J. C. (2006) *Transformaciones. Tres ensayos de filosofía de la educación*.
Buenos Aires: Miño y Dávila.

Sloterdijk, P. (2003) *Crítica de la razón cínica*. Madrid: Siruela

Wright, M. (1999) *La imaginación sociológica*. Madrid: Fondo de Cultura Económico