Conceptualistas en la sala de clases: el arte correo en el contexto escolar

Conceptualists in the Classroom: Mail Art in the School Context

Italo García Torres

Escuela Particular Nuestra Señora de Guadalupe

Resumen

El siguiente artículo tiene por objetivo dar a conocer el *arte correo* y parte de su desarrollo en la contemporaneidad en latinoamericana, se enfoca específicamente en su desplazamiento al contexto escolar. Según las orientaciones del Ministerio de Educación de Chile, las artes deben enfocarse en nuevos procedimientos de producción, es por esto que el alumnado comprende y asume ciertas prácticas y características de los artistas conceptuales, quienes, desde la neovanguardia, se inclinaron y validaron la práctica del arte correo, como nexo comunicacional, y dejaron la creación artística al servicio de la sociedad, lo que la aleja del mercado o, en el caso escolar, de la calificación. La metodología está basada en la participación reflexiva, canalizada en formatos postales, para jóvenes estudiantes, en una convocatoria internacional de arte correo, gestada en Italia, que llevó por título *Contra la represión* y coincidió con el estallido social, ocurrido el 18 de octubre 2019, en Chile.

Palabras clave: arte correo, artistas conceptuales, formato postal, neovanguardia, sistema de convocatorias

Abstract

The following article aims to make known the *mail art* technique and parts of its contemporary development in Latin America, specifically at the school context movement. According to the Chile's Ministry of Education guidelines, the arts should focus on new production procedures, and it is here where the students understand and assume certain practices and characteristics of conceptual artists, who from neo-avantgarde were inclined to used and validated the postal practice as a communicational nexus and placing the artistic creation at the service of society and not being used as merchandising or, in the case of schools, to get a certain grade. The methodology is based on the thoughtful participation, directed, and channeled in postal formats of young students in an international call of mail art created in Italy, and entitled *Contra la represión* (Against repression), that coincided with the social demonstrations that occurred in Chile, on October 18th of 2019.

Keywords: call system, conceptualists, mail art, neo-avantgarde, postal format

Introducción

El accionar subversivo y reivindicativo que afloró y se impuso, en gran parte del territorio chileno, se ha extendido en el tiempo, durante más de dos años, gatillado por un descontento generalizado

frente a un fracasado modelo, impuesto desde la dictadura impulsada por el General Augusto Pinochet, en la década de los setenta, y no ha dejado fuera a ningún protagonista de la esfera social. La escuela y su contexto se han visto perjudicados por un intento de normalización, a partir de una falsa ilusión mediática, que desplaza la experiencia activa del contingente que detonó la bullada crisis social: el estudiantado. Es clara la intención de anular los movimientos estudiantiles, la colectividad, la discusión, el encuentro y, sumado a estos factores, todo su enfoque creativo: "el arte de la conversación está muerto y pronto lo estarán casi todos los que saben hablar" (Debord, 1995, p. 27).

En el contexto escolar, específicamente, la asignatura de artes visuales, que debe desarrollar las habilidades creativas, expresivas y de comunicación, raramente no ha estado al servicio de la colectividad y, aún menos, de la comunicación. Desde el currículo nacional poco actualizado y generado desde la perspectiva de entes poco conocedores del contexto escolar, se impone la reproducción de clásicos renacentistas: adornos para festividades o decoraciones varias, todo con el objetivo de una calificación que permita aumentar un promedio final, para posibilitar una promoción (pasar de curso). Este tipo de producción transforma al alumno en un actor que toma la dinámica creativa como un pasatiempo que premia el talento y la técnica solo para el beneficio de algunos y desmotiva al resto, que ve su proceso creativo en desmedro de las imposiciones técnicas y académicas que anulan y desplazan las reales intencionalidades e inquietudes contextuales de los alumnos.

El arte en la sala de clases, como primer acercamiento a la cultura de los niños y jóvenes, debiese ser considerado como una herramienta emancipadora, debido a que, a la temprana edad de los diez años, ya existen nociones sobre el acontecer nacional y los impactos que la represión produce en sus círculos cercanos, esto producto de la rápida información que circula en redes sociales y medios de comunicación.

Digamos pues que, desde la noción del artista y académico alemán Joseph Beuys, quién afirmaba que todo ser humano es un artista y que cada acción es una obra, los alumnos, desde la asignatura de Artes, deben ser orientados a trabajar para que su mensaje sea escuchado y no archivado. Hay discursos particulares en cada producción y se hace necesaria la participación del receptor para establecer vínculos relacionales y contextuales: "El trabajo artístico debe actuar como un modo de existencia, acción frente y dentro de lo real" (Bourriaud, 2006, p. 12).

Los jóvenes escolares, muchas veces menospreciados por una ridícula suposición de su nulo entendimiento del acontecer nacional, se han organizado en múltiples propuestas creativas y de difusión, amparadas en diversas disciplinas artísticas: grupos muralistas, batucadas, teatro callejero, etc., todo con la consigna de poner la creación al servicio de la sociedad, premisa ya utilizada por artistas latinoamericanos, en la década de los setenta y ochenta; por mencionar algunos referentes, se recuerda, en Chile, al grupo CADA y, en Argentina, el movimiento Tucumán Arde.

Alumnos de octavo básico (rango etario promedio de catorce años) de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en un vulnerable sector del norte de la capital Santiago, han indagado y experimentado en uno de los movimientos de vanguardia que más ha perdurado durante el siglo xx y la actualidad: el *arte correo*.

Valiéndose de la oficina postal, el arte correo se erigió como una disciplina artística, creativa y de intercambio que tiene sus raíces referentes en las primeras manifestaciones visuales y literarias de los artistas de vanguardia y neovanguardia, de este último, particularmente, en el grupo Fluxus, bajo la tutela del artista norteamericano Ray Johnson. Dada su efectividad, se replicó en Latinoamérica y asumió una postura comprometida y solidaria frente a los episodios de represión que empañaron nuestra escena sociocultural durante las descomunales dictaduras militares.

Si bien el arte correo tuvo un amplio desarrollo desde la década de los sesenta, existe una escasa historia de esta disciplina en términos académicos. Sin embargo, sí existen testimonios que permiten entender esta actividad de circulación e intercambio. Estos han sido recogidos de artistas activos en la red y dicen que Latinoamérica, al compartir un complejo escenario de excepción, adoptó la práctica del intercambio postal, como estrategia de denuncia frente a los hechos que opacaron la libertad de varias sociedades. El arte correo no solo consideró el intercambio epistolar entre dos artistas, sino que ampliamente formuló redes y circuitos colectivos, esto impuso uno de los emblemas de la vanguardia histórica, descrita por Foster (2001), el proyecto Arte y Vida (p. 7).

Metodología

Los alumnos y alumnas del mencionado establecimiento educacional de la comuna de Recoleta lograron entender esta dinámica de intercambio, a partir de una planificación curricular que se dicta en la tercera unidad de los programas de estudio de octavo básico: "Arte contemporáneo". (Ministerio de Educación-Unidad de Currículum y Evaluación, 2016).

Evaluación Semana Objetivo y actividad Identificar la práctica del arte correo Ejercicio de apropiación y sus características contextuales, temáticas y técnicas 2 Experimentar con diversos materiales para el Revisión de las propuestas diseño y confección de postales con el tema: No más represión 3 Difundir las postales mediante el correo postal. Todo alumno y alumna que desa-En esta instancia, se programará una salida rrolle su reflexión será calificado con nota máxima. pedagógica a la oficina de correos de Chile.

Tabla 1. Planificación actividades de arte correo

Fuente: elaboración propia

Durante la primera semana que se expone la Tabla 1, se detalló la disciplina del arte correo: sus orígenes, contextos, temáticas y técnicas. En esta instancia, fue imposible dejar de abordar las experiencias de un gran referente latinoamericano, el artista uruguayo Clemente Padín, quien entregó una valiosa reflexión:

Sin duda, el hecho de nacer en América Latina, en plena zafra de dictaduras, volcó al arte correo a la lucha por las libertades. De allí la vocación de lucha y denuncia del arte correo latinoamericano que perdura, aún hoy. (Comunicación personal, 2016).

Entendiendo esta dinámica, el joven estudiantado, hermanado por el mismo territorio del artista uruguayo, advirtió, en Chile, una situación que debía ser denunciada: los fuertes abusos del gobierno del presidente Sebastián Piñera, los que detonaron en el estallido social que ocurrió desde el 18 de octubre de 2019, denominado también como 18 O.

En la segunda semana de la planificación que se muestra la Tabla 1, el estudiantado realizó hallazgos gráficos que escogieron y dispusieron en formatos postales de 10×15 cm. Se trató de una variedad de técnicas, entre las que se identificaron: el *collage* cubista, el *ready made* duchampiano,

el azar objetivo de los surrealistas, las tergiversaciones situacionistas y lo que se encontraba a mano para la canalizar de las reflexiones. Al igual que el proceso de producción, para los jóvenes, la acción de elegir y descontextualizar un objeto determinó el acto artístico.

Las alumnas y los alumnos, ya consagrados como pequeños artistas, compusieron sus obras con agresividad, lo que permitió un "realismo crítico y testimonial el cual determina un desenmascaramiento de la realidad social con sus contenidos conflictivos y clasistas" (Fiz, 1986, p. 67).

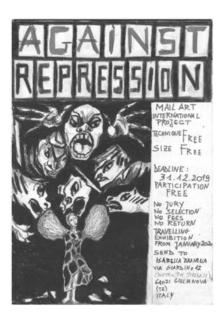
Al igual que los otrora artistas del Fluxus, de la década de los sesenta y setenta, estos jóvenes no trabajaron bajo parámetros estéticos, simplemente no los comprendieron ni les inquietaban. En suma, ellos cuestionaron que sus creaciones fueran moneda de cambio y rechazaron la idea de que el arte se entendiera como una mercancía, carente de una función emancipadora. El arte correo se presenta ante estos nuevos conceptualistas como una disciplina relacional en la que el proceso de configuración de una obra y la interacción de subjetividades es más potente que un producto final. Se comprende la acción postal, como el trabajo colectivo, ejecutado por muchas manos y mentes.

Sistema de convocatorias

Esta práctica comunicacional y creativa funciona mediante un sistema de convocatorias que consisten en un llamado abierto a hacer contribuciones, por medio del correo postal. Estas se organizan bajo un tema de interés que pueda captar la mayor cantidad de participantes. Una vez elegido, el tema se difunde mediante una pieza gráfica que dé a conocer los datos postales para la recepción de las contribuciones, las soportes a utilizar, las técnicas y fechas límites. Así, quien convoca queda a la espera de la llegada de las contribuciones, hasta que finaliza el plazo pactado. Finalmente, se exponen públicamente las obras recibidas y se da documentación, a cada participante, para extender la red. Cabe mencionar algunos aspectos o, más bien, reglas básicas con las que se desarrolla el arte correo: las obras receptadas no se venden y no existe un jurado que admita o rechace propuestas, por lo contrario, se motiva la creación desde la libertad de medios y formas, y corrientes expresivas y de género.

En el contexto de estallido social del 18 O, se pudo proponer una interesante convocatoria de arte correo, impulsada desde Italia, que llevó por título *Against Repression* (Contra la represión). Este tema motivó a los estudiantes de octavo básico a participar y, con sus contribuciones, manifestar su idea de la represión que se vivió y aún se vive nuestro país.

Figura 1. Invitación a la convocatoria Against Repression

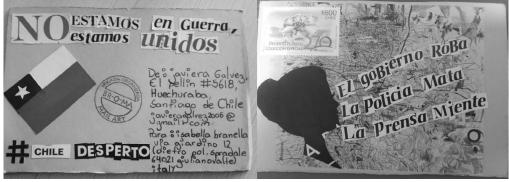
Fuente: Isabella Branella (2019) [cortesía]

A pesar de las circunstancias que intentaban normalizar el caos social, el estudiantado desarrolló su trabajo canalizando ideas propias en pequeños formatos que recorrieron el planeta para denunciar lo que, a su modo de entender, era una realidad que consideran injusta. Tuvieron plena convicción con su compromiso social y, por un momento, fueron agitadores que transformaron su producción artística en un instrumento de liberación.

Resultados

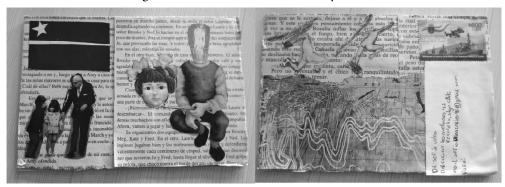
El entusiasmo, sumado al compromiso social, consolidó a estos estudiantes como nuevos conceptualistas que, desde la sala de clases, se apropiaron de mecanismos que permitieron mestizajes interesantes y una resolución operativa de la imagen mucho más rápida. Los procedimientos técnicos y conceptuales respondieron a formas contestatarias más directas y a la contingencia de lo vivenciado, lo que validó el interés por enviar prontamente una opinión visual. A continuación, se presenta el trabajo reflexivo de cuatro alumnas y alumnos (ver Figura 2, 3, 4, 5 y 6).

Figura 2. Postal de Javiera Gálvez, anverso y reverso

Fuente: cortesía (2019)

Figura 3. Postal de Sofía Ulloa, anverso y reverso

Fuente: cortesía (2019)

Figura 4. Postal de Claudia Zuñiga, anverso y reverso

Fuente: cortesía (2019)

Figura 5. Postal de Ángela Labarrera, anverso

Fuente: cortesía (2019)

Figura 6. Postal de Martín González, anverso

Fuente: cortesía (2019)

Conclusión

Estos nuevos conceptualistas confluyeron armónicamente en el arte correo que, como plataforma, fue y es un hacer no elitista, sino masivo; no selectivo, sino inclusivo; no mercantilizado, sino al alcance de todos.

Artistas correo, como Guillermo Deisler, Clemente Padín, Dámaso Ogaz o Edgardo Antonio Vigo y, actualmente, las alumnas y alumnos, con inquietudes similares frente a un panorama opacado por la mentira y la opresión, tienen un factor común: su idea de arte no se enfoca en el producto artístico, sino en el proceso de construcción de relaciones, amistad, colectividad y denuncia.

Referencias bibliográficas

Baudrillard, J. (1978). Cultura y Simulacro. Kairós.

Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Adriana Hidalgo.

Camnitzer, L. (2008). Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano. Casa editorial HUM.

Debord, G. (1995). La sociedad del espectáculo. La marca.

Delgado, F.; Romero, J. (2005). El arte correo en Argentina. Vórtice Argentina.

García Torres, I. (2017). *Arte correo: dos casos de estudio del Cono Sur y el desarrollo del proyecto AUMA*. [Tesis de Magister] Universidad de Chile http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145836

Goldsmith, K. (2015). Escritura no creativa. Gestionando el lenguaje en la era digital. Caja negra.

Marchan, S. (1986). Del arte objetual al arte de concepto. Akal.

Ministerio de Educación-Unidad de Currículum y Evaluación. (2016). *Artes visuales. Programas de Estudio Octavo Básico*. Ministerio de Educación. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/296.

△ Volver al índice