

El arte como transformador de la realidad

Para qué sirve el arte? ¿Cuál es –como se pregunta a veces– su “función”? La aparición de Ignacio Guido Montoya Carlotto, que participa en el colectivo de “Músicos x la Identidad”, igual que la de varios de los 114 nietos recuperados a partir de un dispositivo como “Teatro x la Identidad”, impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo, pone una vez más de manifiesto algunas cuestiones sobre el espacio que ocupa o puede llegar a ocupar el arte en la mirada política, en su capacidad para desacomodar aquello que creemos una realidad dada y en la posibilidad que abre de producir nuevos sentidos y participar activamente en la constitución de identidades que son singulares y grupales a la vez.

En este sentido, acompañando el proyecto que liga a arte con identidad, durante el mes que pasó se desarrolló en la UNGS el proyecto “Microrrelatos x la Identidad”, organizado de manera conjunta por la Asociación de Docentes Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento (ADIUNGS), Abuelas de Plaza de Mayo (que es su impulsora) y el Centro Cultural de la Universidad (CCUNGS), y durante este mes de septiembre se seleccionarán los quince relatos que van a ser ilustrados por otros tantos artistas de la región y se montará con ellos una muestra, que

se exhibirá en la Universidad a partir de la semana del estudiante y que luego itinerará por distintos espacios escolares y de organizaciones sociales y populares.

En un sentido similar se proyectará, dentro del ciclo “Miércoles de película”, el film *La Ballena va llena*, que plantea, al igual que los dispositivos artísticos anteriormente mencionados, la posibilidad de pensar al arte como transformador de la realidad. En *La Ballena va llena* se plantea un conflicto básico alrededor del valor de las cosas y de las personas, y se propone –como suelen hacerlo las acciones que despliega el Colectivo “Estrella del Oriente”– trastocar los sentidos socialmente naturalizados y

desenmascarar aquello que se esconde como un cristal de sal en un desierto.

Dentro de este mismo mes de septiembre, la Universidad recupera un objeto que es parte de la iconografía clásica y que permite reconocer rápidamente a la educación pública, laica y gratuita en la Argentina: el guardapolvo blanco. Nuevamente aquí el arte, como parte de un movimiento común que piensa su propia realidad, vuelve a aparecer, de la mano de los hombres y mujeres que se dedican a la docencia de las artes visuales en la zona y que forman parte de un colectivo que interviene a esos objetos, dándole nuevas formas e interpretaciones y recuperando rasgos y características de una identidad que atraviesa a gran parte de quienes viven en este país.

Ese mismo diálogo entre arte y realidad es el que se busca fomentar al proponerse como tema del IV Encuentro de Historieta de la zona la cuestión de la recuperación de la memoria y la identidad de pueblos originarios a partir de la celebración del año nuevo guaraní. Otro ejemplo de una vocación por hacer que el arte “sirva”, más allá de cualquier forma utilitaria de entender esta expresión, para abrir nuevas perspectivas, descubrir o redescubrir identidades, y construir –en medio de un mundo que no siempre alienta estos empeños– lo común.

Exprimir el sonido

Nunca es posible datar con precisión, ni personalizar en la figura o el nombre de ningún artista singular, los movimientos de creación de estilos o de formas de encarar ninguna disciplina en la historia –que es siempre plural y muy compleja– de las artes. Pero aun así nadie disputará la centralidad de la obra y del genio de John Cage en la historia de lo que suele llamarse la “música experimental”: la participación y agitación de Cage en el movimiento “Fluxus”, así como sus trabajos con Marcel Duchamp, son considerados con razón referentes imposibles de esquivar cuando se piensa el origen y la historia posterior de este tipo de música y de arte en general.

Jonh Cage planteaba cuestiones tales como que “no existe el espacio vacío, ni el tiempo vacío: siempre existe algo que ver, algo que oír”. De ahí que los silencios y las porosidades mismas de las composiciones tuvieran para él mucho más sonido del

que los modos convencionales de pensar la música permitían suponer, y que él mismo hiciera de esta forma de comprender los sonidos del silencio un componente fundamental de su estilo musical.

Por cierto, las búsquedas estéticas en este camino de tanteos y de ruptura forman parte de la historia de las distintas disciplinas artísticas y de la música en particular, y en este mes de septiembre podremos aprender algo sobre esto en las instalaciones de la Universidad. Allí se presentarán cinco artistas y grupos musicales de la zona que desarrollan distintas propuestas expresivas y que participarán de un nuevo Pre Encuentro de Música Experimental y Búsqueda Sonora promovido por la UNGS, que este año incorporará también instalaciones, performances y ferias de discos que tendrán como eje la búsqueda y la exploración.

110 años de guardapolvo

Este año la muestra organizada por el CCUNGS y la Inspección Artística de la Región IX se propuso trabajar sobre un objeto que identifica a la educación pública con solo mencionarlo: el guardapolvo blanco. Para ello el Ministerio de Educación de la Nación donó los delantales y cincuenta artistas-docentes se encargaron de intervenirlos. A modo de preparación para esa muestra, puede valer la pena volver la mirada y recordar cuáles fueron los móviles que inspiraron el uso de este recurso emblemático: evitar el contagio de enfermedades y favorecer la democratización de las relaciones en la escuela. La difusión del guardapolvo blanco como prenda higiénica encontró fundamento, en efecto, en el discurso médico higienista característico de la concepción pedagógica de la época. Pero además el guardapolvo confirió un sentido de pertenencia que ayudó a la expansión del sistema educativo. El orgullo de vestirlo fue asociado a la movilidad social ascendente. En 1904

el guardapolvo blanco fue sugerido por el profesor Pablo Pizzurno, destacado educador e inspector general de Escuelas para la Capital Federal, como signo igualador lejos del lujo y la ostentación. En 1905, según se dice, Julia Caballero Ortega, maestra de trabajo manual, lo propuso a sus estudiantes en una escuela de Avellaneda. En 1906 Antonio Bancharo y el profesor Avelino Torres promovieron su uso entre docentes y estudiantes. El uso del guardapolvo también es atribuido a Matilde Figueira de Díaz, incluida en el *Diccionario de Mujeres Argentinas* como la “inventora” del guardapolvo. En el año 1915 se promulga, por medio de un decreto, la recomendación del uso de delantales blancos para el personal docente de las escuelas de la Capital del país. Primeramente los docentes debían dar el ejemplo del régimen ético y estético que tenían que adoptar los niños y las niñas. Los delantales rápidamente colonizaron las formas de vestirse de los niños y los adultos en las escuelas públicas.

Liliana Barone
Isabel Tappari

Jugar, experimentar, volar

Willy Pérez, percusionista y experimentador incansable, se presentará este mes en el II Pre Encuentro de Música Experimental y Búsqueda Sonora. Como avance de lo que ocurrirá este mes en el Campus, Willy acerca algunas cuestiones sobre sus comienzos y sobre la relación entre lo electrónico y los instrumentos rítmicos y aerófonos.

—¿Qué era hacer música experimental en tus comienzos?

—Tendría 18 o 19 años cuando formé parte del grupo Qum; era 1978 en San Miguel. Nos juntamos con los hermanos Gatti; para la época teníamos mucho material escuchado y nos planteamos un desafío: no tener batería porque eso te condicionaba a hacer determinados ritmos ya conocidos. A mí me perjudicaba porque era percusionista, pero me gustó la idea, y sustituimos la batería por un bajo. Era una mezcla de electrónica con acústica. Además lo experimental era que improvisábamos pero sin hacer música contemporánea, ya que no teníamos formación académica. En el 83 ya me hice solista experimental e incluso grabé dos casetes en forma independiente. Mi referente, el que me abrió la cabeza a probar cosas fue Tarzo Calmo, guitarrista muy expresivo y de una gran libertad, de mucha magia.

—¿Seguís en el camino de la experimentación?

—Sí, aunque con más experiencia y con medios más tecnológicos: básicamente pedales y efectos para la voz. Siempre con la percusión, ya sea con instrumentos formales como con cajón peruano, bongó, bombo legüero, redoblante o cotidiófonos. Mis pedales son como mis músicos. Además la mayoría de las veces no preparo nada, improviso todo en vivo ya que para mí es muy importante lo lúdico y de ahí voy aprendiendo. La mayoría de las veces grabo lo que hago porque lo reescucho y extraigo ideas, conceptos.

Florencia Garófalo

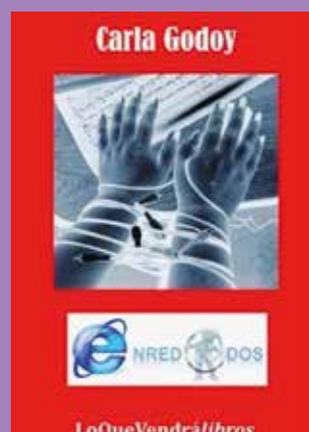
Enredos

El nuevo libro, *Enred@dos*, de la colección Lo Que Vendrá, auspiciada por el Centro Cultural de la UNGS, se presenta este mes para tratar de responder a una pregunta: ¿hay trovadores en la red? Carla Godoy y su poesía, desde la experiencia *net chat*, desnuda a través de la ficción los tabúes vinculados al amor, la soledad, el sexo y los vínculos virtuales: sus luces y sus sombras.

Los libros editados en esta colección desde noviembre del año 2013 (*Aguante la Tinku*, de Silvia Acevedo, *Un paisaje visto desde el tren*, de Alejandra Jorand, *Puente del aire*, de Igoican Zácuzev, y *Filosofarte*, de Julián Bertachi) despliegan alas y acceso al sueño del libro en papel, gracias al esfuerzo grupal y la pasión literaria, convocando desde y hacia la cultura local de apertura.

Luego vendrán más libros: dos que cierran la colección (*Septem*, de Claudia Migliore, y *Lo que vendrá*, de Julio Azzimonti). El sitio en la web “Literarias UNGS” invita a los amigos, lectores y escritores de la zona a participar de eventos literarios, publicaciones en Facebook, lecturas en el blog-café Los Pasos Perdidos. El intento es hacer de la literatura algo para todos, en tiempo real, leyendo y compartiendo las obras genuinas, ya que sin lectores no hay literatura.

Clo, Claudia Migliore

Lo humano como patrimonio

(A propósito de *La Ballena va llena*, del Colectivo “Estrella del Oriente”)

Todas las hojas son del viento pues él las lleva hasta la muerte”, rezaba Spinetta algunos años atrás para decir que todos los seres humanos somos parte de la misma humanidad, sin ser propiedad de nadie más, sin que las ataduras de nacionalidades, identidades culturales o políticas nos sujeten indefectiblemente a una frontera o espacio.

En un sentido parecido, el Colectivo “Estrella del Oriente”, integrado por Pedro Roth, Juan Carlos Capurro, Tata Cedrón, Roberto Santoro y Marcelo Céspedes, se plantea una serie de interrogantes y de propuestas para volver a poner en discusión, desde un espacio artístico y político a la vez, por un lado la idea de fronteras, y de quiénes pueden surcarlas, y por otro lado el concepto y la indicación de qué es, y de cuándo algo es, una obra de arte, y de cómo funcionan las reglas que lo establecen.

En la película *La Ballena va llena* se plantea el rol de los curadores, comisarios, agentes, *artdealers*, fundaciones, bancas, mecenas, financistas y demás actores que son parte del llamado “mundo del arte”, que sostienen la idea de la libre circulación del arte por el mundo y que este es un patrimonio fundamental para el desarrollo de la humanidad. En

diálogo con esta idea, el film *2012*, de Roland Emmerich, comienza con un señor muy bien vestido que arma un operativo ultra secreto para que las obras de arte que son consideradas patrimonio de la humanidad sean preservadas frente a una posible catástrofe mundial en la que morirían miles de millones de personas, y que al empacar a la Mona Lisa en el Louvre, reemplazarla por una copia y llevar el lienzo original a una bóveda de un banco suizo, sentencia: “podemos estar tranquilos: estamos salvando una obra fundamental para la humanidad”.

De esas cosas trata *La Ballena va llena*, donde ante el discurso de la Fundación “Botín de España”, perteneciente a la banca vasca y dueña de una retórica parecida a la que venimos describiendo (“Nos interesa el arte como patrimonio de la humanidad”), se decide poner en juego, a partir de un ejercicio duchampiano, la idea del ser humano como una obra única e irreplicable, con un aura propia y particular. A diferencia de *La familia obrera* de Oscar Bony, desarrollada en el Instituto Di Tella en plena calle Florida, en la que se exponía a una familia compuesta por un obrero matricero, Luis Ricardo Rodríguez, su esposa y su hijo, a mostrar su vida cotidiana, en la película se plantea una cuestión distinta, dado que la propuesta no es la de actuar la vida cotidiana, sino la de tener la posibilidad de vivirla en mejores condiciones y cambiar la mirada sobre cuáles son los vínculos entre el arte y la condición previa y posterior de humanidad.

Lucas Rozenmacher

Clínicas y novedades musicales

Este mes de septiembre va a ser parte de los espacios de perfeccionamiento abiertos con los que cuentan las Diplomaturas en Tango y Folklore y en Jazz y Blues la pianista, compositora y arregladora Lilian Saba, que trabajará con estudiantes y público en general a partir de una clínica con materiales específicos que deberán ser solicitados en el Centro Cultural. También durante este mes la Orquesta Típica “El Arranque” volverá a la Universidad para dictar un concierto didáctico tanto para estudiantes como para público en general interesado en los modos, formas y sonidos del tango.

En ambos casos, la presencia de estos artistas es posible a partir del trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura de la

Nación y específicamente con el Plan Nacional de Promoción del Tango, de dicho Ministerio, con el que la Universidad se encuentra proyectando la conformación de la primera Orquesta Escuela de Tango para jóvenes de quince a treinta años como experiencia piloto a nivel nacional.

Esta orquesta se sumará a las otras dos orquestas infanto-juveniles que la Universidad está impulsando junto con el Ministerio de Educación, y que dan cuenta del crecimiento de un espacio de formación gratuito y de calidad en el área de música, contando con distintas opciones para toda la comunidad, desde el tango y el folklore hasta la música popular latinoamericana, el jazz, el blues, la murga, la música clásica y las distintas formaciones corales y vocales.

Cuando la mirada se posa nuevamente

Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce, la mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse”. Así termina Eduardo Galeano *La historia de las miradas*. Mirando y mirándose empieza la construcción de lo que deseamos y buscamos, pero a veces, como dice el autor, necesitamos que nos acerquen un porqué.

“Volviendo a mirar mi barrio” es un proyecto impulsado por el Museo Imaginario del CCUNGS y por la Fundación Progresar que surge como una segunda etapa de un proyecto que consistió en trabajar con niños de 5° grado sobre la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones de manera colectiva. Todo ese proyecto se fue apoyando en las miradas de cada uno de los chicos a partir de las fotos que sacaban.

Esta segunda surgió sobre la necesidad propia de trabajar sobre los resultados del proyecto anterior con niños de 5° grado en su momento y que ahora son adolescentes. Las curiosidades y las motivaciones de estos adolescentes nos llevaron a pensar talleres que mezclan el arte y la ciencia buscando nuevas perspectivas en la mirada de su barrio. Los talleres transitaban la historia, la física y la matemática de la mano del baile, la música, las artesanías y hasta la cocina. Descubriendo en este intercambio otros caminos, nuevos caminos, nuevas miradas, y construyendo un aprendizaje en el seno de las problemáticas ya conocidas.

“Volviendo a mirar mi barrio” nos permitió no sólo continuar un proyecto anterior, muy valorado por este equipo de trabajo, sino armar, entre ellos y nosotros, un trabajo en común. Tanto los voluntarios del proyecto como los adolescentes hemos encontrado una forma de buscar dentro de lo que conocemos nuevos significados que nos muestran alternativas distintas de la misma realidad. “Volviendo a mirar mi barrio” nos ayudó a concluir un camino ya empezado y que ahora toma, en todos, otras bifurcaciones... caminos aún por andar...

Nadia Flores

MÁS PARA AGENDAR - SEPTIEMBRE

Artes visuales

Hasta el jueves 4: muestra *Pinturas* de Ariel Gulluni, Sala A del Centro de las Artes, CCUNGS, gratis.

Hasta el jueves 4: muestra *Azul distópico* de Gabriel Martín Rodríguez, pintura, objetos, medios húmedos, instalaciones, Sala B del Centro de las Artes, CCUNGS, gratis.

Hasta el viernes 5: *Tutti Frutti* de Chein, Valdez, Hernández, pinturas, esculturas y objetos, SUM del módulo 9, Campus, gratis.

Sa 6 a las 16: Inauguración de la muestra IV Encuentro de Dibujantes e Historieta, muestra colectiva, dibujos e historietas, curada por Claudio Pereyra-Peré, sala B del Centro de las Artes, CCUNGS, gratis.

Lu 8 a las 18: Inauguración de *Guardapolvos blancos*, muestra colectiva de guardapolvos intervenidos organizada por la Inspección de Artística de la Región IX. Curador Roberto Monteserin, sala A del Centro de las Artes, CCUNGS, gratis.

Lu 15 a las 15: Inauguración de la Muestra *Volviendo a mirar mi barrio*, fotografías y textos, coordinada por la Fundación Progresar y el Museo Imaginario, SUM módulo 9, Campus, gratis.

Vi 19 a las 18: Inauguración de los 15 *Microrrelatos x la Identidad*, convocatoria organizada por ADIUNGS, Abuelas de Plaza de Mayo y el CCUNGS, Comedor del Campus, gratis.

Música

Vi 5 a las 21: Concierto didáctico de la Orquesta "El Arranque", en el marco de las jornadas de formación de las diplomaturas de música, sala Daniel Nanni, CCUNGS, gratis.

Sa 13 a las 19: *Resaca del Carnaval*, a cargo de los Resakados del Trueno, canto, murga porteña, uruguaya, clowns, fotografías y pinturas sobre el carnaval, Sala Daniel Nanni, CCUNGS, gratis.

Vi 19 a las 19: Pre Encuentro de Música Experimental y Búsqueda Sonora, tocan Willy Pérez, José 666, Observatorio 51, Héctor Ongarato, Nomateo y feria de discos independientes autogestivos: sello Cabello, Taller de remedios y la Sonrisa luz, SUM del módulo 9 y alrededores del Campus, gratis.

SA 20 a las 21: Nave Astra presenta su CD, Sala Daniel Nanni, CCUNGS, \$40.

Mi 24 a las 18: Clínica de ensamble a cargo de la pianista, compositora y arregladora Lilian Saba, jornada abierta de las diplomaturas de música, aula 7, CCUNGS, gratis.

Mi 24 a las 21: *Patio plateado por la luna*, versión primavera con música, poesía, artes visuales y teatro, Patio del Sauce, CCUNGS, gratis.

Vi 26 a las 20: Muestra de estudiantes de Débora López, sala Daniel Nanni, gratis.

Teatro

Vi 12 a las 21: *Arritmia* de Leonel Giacometto con Graciela Pérez y Stella Testa, asistencia Sebastián Pérez, dirección Fernando Armani, sala Daniel Nanni, CCUNGS, \$40.

Danza

Sa 20 a las 21: *Peñón de la UNGS* con elencos de danza, feria y músicos, en el Campus, gratis.

Cine

Funciones a las 16 y 18 en el Campus, gratis.

Mi 10 *El último Elvis* de Armando Bo, color, 90 minutos, Argentina, Estados Unidos, 2012.

Mi 17: *La Ballena va llena* de Daniel Santoro, Juan Carlos Capurro, Pedro Roth, Tata Cedrón y Marcelo Céspedes, color, 80 minutos, Argentina, 2014.

Mi 24: *Infancia clandestina* de Benjamín Ávila, color, 112 minutos, Argentina, Brasil, España, 2012.

Comunicación científica

Tercera semana de septiembre, a las 15: *Clubes de ciencia*. Mateada científica. CCUNGS, gratis.

Literarias

Do 7 a las 19: Presentación de *Enredados* de Carla Godoy, Sala Daniel Nanni, CCUNGS, gratis.

Acciones comunitarias

Sa 6, 13, 20, 27 a las 16: IV Encuentro de Dibujantes e Historieta, muestra colectiva de autores. Charlas debate, talleres y animación, presentación de material y feria de publicaciones de la historieta independiente, CCUNGS, gratis.

Sa 20 a las 12: Taller de dibujo, música y ceremonia por el año nuevo guaraní, CCUNGS.

Sa 20 a las 14: Ciclo de "Cine para descolonizar": *El viaje de Quetzacoatl* en el marco del IV Encuentro de Dibujantes e Historieta. CCUNGS, gratis

Do 21 a las 10: Celebración del Ara Pyahu, año nuevo guaraní (traer comida y flores para compartir), CCUNGS, gratis.

Producciones radiales en FM La Uni

91.7 o www.fmlauni.com.ar

Todos los martes de 20 a 22: *En el fondo te gusta*.

Todos los jueves de 20 a 22: *Música del conurbano*.

Todos los sábados de 10 a 12: *Hijos del carnaval*.

Director CCUNGS Lucas Rozenmacher • Rector UNGS Eduardo Rinesi • Producción editorial José Albornoz, Beatriz Alor, Andrés Espinosa, Florencia Garófalo, Carolina Irschick, Natalia Koehler, Brenda Liener, Alejandro Lugo • Centro Cultural UNGS, Roca 850, San Miguel (1663), Provincia de Buenos Aires • Buzón del lector cultural@ungs.edu.ar.