

DIÁLOGOS ENTRE GEOGRAFÍAS Y ARTES

Andrea Silvina Galante

Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González (JVG) - CABA

agalante05@gmail.com

Palabras clave: Geografía - Arte - Educación - Didáctica

Introducción: diálogos entre Geografías y Artes¹

La pregunta inicial alrededor de la cual gira la exposición es ¿por qué establecer diálogos o conversaciones entre Artes y Geografías?

Ambas disciplinas han tejido relaciones desde hace siglos. En las últimas décadas, asistimos al crecimiento del campo de relaciones Artes y Geografías, con más intensidad que nunca.

Tanto las Geografías como las Artes han producido transformaciones en las formas en que conceptualizamos y representamos el mundo. El campo se está tornando cada vez más diverso y está en plena expansión.

El giro espacial, el giro cultural, el giro visual - creativo y el giro afectivo dentro de la Geografía y las Ciencias Sociales, propiciaron un acercamiento mayor entre ambos campos de conocimiento desde hace varios decenios. Se generó un efecto sinérgico de reciprocidad más allá de los límites disciplinares que condujo a pensar en términos de campos expandidos, hibridaciones.

La cultura y el pensamiento visual, en las coordenadas actuales, están marcados por un bombardeo de imágenes, o como señala Joan Fontcuberta en el título de su libro, una “furia de imágenes”, una inflación de imágenes sin precedentes. “Aquella aldea global vaticinada por Marshall McLuhan se inscribe ahora en la iconosfera, que ya no es una mera abstracción alegórica: habitamos la imagen y la imagen nos habita” (Fontcuberta. 2016. 9). Lo visual tiene una demanda permanente durante 24 horas; miramos el mundo a través de pantallas. La transformación del capitalismo industrial en capitalismo cultural (Rifkin. 2013. 187, 191), nos sumerge en un mundo de símbolos, redes, conexiones e interacción y consumo.

Desde comienzos de 1990 muchos geógrafos comenzaron a incorporar en sus trabajos e investigaciones, además de las pinturas y murales clásicos y modernos, otras prácticas artísticas como esculturas, instalaciones, performances, música, dramaturgia, fotografía, teatro, danza, comic, poesía, obras participativas y enfoques relacionados con el cuerpo,

¹ “Geografías” y “Artes”, expresadas aquí en plural, denotan la amplia diversidad de campos de conocimiento, enfoques, y perspectivas que involucran ambas disciplinas.

el hogar y la vida cotidiana, ambiente, geopolítica, ecología política, mapeos, exploración y trabajo de campo, semiótica, psicología.

En las dos últimas décadas, se hizo más estrecha la relación entre las Geografías, las Artes, y las culturas visuales. Aparece entonces, una nueva necesidad, además del diálogo interdisciplinario, la de los “haceres” o el trabajo colaborativo con artistas, proyectos curatoriales, y curaduría de contenidos. Es el momento en que podemos hablar de las denominadas Geografías Creativas, una intersección que abre nuevos horizontes de trabajo y conocimiento. O el concepto de Geocreatividad acuñado por Michael Dear (2011) que versa sobre las conexiones entre creatividad (en sentido amplio) y Geografía. Podríamos decir que en el campo de nuestra disciplina se está dando un “giro estético o creativo”, o como la denomina Boris Grésillon (2014) una “Geografía del Arte”, en tanto que en el campo del Arte se produce el “giro geográfico o espacial” (Bonastra, 2021, p. 217), o una aproximación geográfica del Arte. En este sentido, Grésillon considera la Geografía del Arte como una nueva corriente disciplinaria, posible de situarla dentro de los debates contemporáneos.

Las Artes y las Geografías poseen numerosas temáticas comunes -más de las que suponemos-, y poseen campos muy ricos para entablar múltiples y diversos diálogos desde un enfoque crítico, allende las fronteras disciplinares.

Los entramados que se van tejiendo entre diferentes profesionales y campos académicos del saber, permiten resignificar muchos conceptos geográficos como espacio, territorio, paisaje, lugar, ambiente, o cultura, y nuestro campo de conocimiento, a la vez que la perspectiva geográfica enriquece otros saberes, especialmente en lo que a las Artes se refiere.

El encuentro entre Artes y Geografías, despliega una gran variedad de líneas de investigación, factibles de ser analizadas desde muy diversos ángulos.

Diálogos geoartísticos en Educación

No constituye una novedad la necesidad de repensar la educación y renovar la disciplina geográfica. En el caso que nos ocupa, una dirección interesante sería movernos hacia una educación que integre el saber académico con el desarrollo socio - emocional de los estudiantes; es decir una educación que además de formar “emocione”, sensibilice y transforme. De igual modo, el aula tradicional no es el único lugar para producir el proceso de enseñanza – aprendizaje, resultaría favorable también re-valorizar el aprendizaje territorial.

En los últimos años surge un interés creciente en generar intercambios inter y transdisciplinares² entre especialidades artísticas y humanísticas que cuestionen los

² Harriet Hawkins (2020. 17), señala que podemos pensar y desarrollar interacciones disciplinares, además de inter y trans, “cross o post”.

saberes tradicionales y traspasen los límites disciplinares. La concreción de estos hechos posibilitarían la construcción de nuevas formas de pensar y hacer para transformar también nuestros saberes, generar espacios híbridos de haceres y pensares, concebir y proyectar nuevas realidades y nuevos mundos posibles.

La conjunción entre Geografías y Artes permite construir nuevos espacios de diálogo y conocimiento, incorporar nuevas metodologías, diversas estrategias de enseñanza - aprendizaje, habilitar la percepción a través de los sentidos (aprendizaje multisensorial)³, la imaginación, lo lúdico, nuevas iniciativas pedagógicas más abiertas que favorezcan el desarrollo de otros tipos de pensamientos -más allá del lineal-, como el crítico y el lateral o divergente, la participación y la creación colectiva, sea en espacios de educación formales y no formales. Se trata también de incentivar los trabajos entre estudiantes, incorporando a docentes, directivos e investigadores, favoreciendo la horizontalidad en las relaciones educativas a los efectos de generar una futura masa crítica ciudadana. El encuentro entre ambas disciplinas en el campo educativo permite sumar las experiencias cotidianas en esta apuesta por comprender el mundo en que vivimos y sus problemas de relevancia social. Pareciera que estamos arribando a un cambio de era, y el conocimiento se construye a partir del diálogo.

Si pensamos en la didáctica de la Geografía, las distintas expresiones artísticas pueden ser utilizadas como recursos pedagógicos para transponer las condiciones materiales en las que la representación de la vida socio - cultural es subsidiaria de la realidad físico - territorial (material), además de todos los diversos diálogos, mecanismos, lenguajes, críticas, pareceres que se establecen en relación con el urbanismo, ruralidades, tecnología y saberes tecnosociales, perspectiva de género, feminismos, conflictos socio-territoriales y culturales, etnografía y antropología, filosofía, geopolítica, globalización, perspectiva decolonial, ecología y ambiente, extractivismos, regiones, movimientos sociales, identidades, memoria, activismos varios, publicidad y diseño gráfico entre muchos otros.

Diálogos geoartísticos, política y activismos

El giro crítico en el arte contemporáneo⁴ es “tan solo una de las posibles explicaciones de una reconsideración política efectiva de las prácticas artísticas desarrollada desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, aquella que defiende la politicidad del arte más allá del arte”. El giro crítico del arte es el necesario y ‘eterno retorno’ del arte a la vida, y lo que permite oponerse a discursos incongruentes y obsoletos. (Luna. 2021.

³ Las expresiones artísticas activan todo tipo de emociones.

⁴ Jacques Rancière (2009. 38) señala, “El arte crítico, en su forma más general, se propone hacer conscientes los mecanismos de la dominación para transformar al espectador en actor consciente de la transformación del mundo”.

196, 197). Dentro de este giro crítico se encuentran dos líneas de pensamiento o perspectivas esenciales para nuestra mirada geográfica: la feminista, y la decolonial.

Todos estos cruces e intersecciones entre campos disciplinares buscan habilitar nuevos sentidos, interpretaciones, miradas sobre las problemáticas del presente, que sumadas a los trabajos in situ como intervenciones, performances, experiencias, prácticas, permiten revisar, visitar, retransitar reconceptualizar, concientizar, sobre todo aquello que queda oculto o por detrás de los sistemas dominantes de poder.

La conjunción de las artes y la política acciona nuevos horizontes de sentido, nuevas formas de construcción de politicidad.

Los distintos tipos de activismos constituyen una forma de intervenir sobre la realidad diaria de manera crítica y subversiva buscando impulsar cambios sociales y políticos a través de su accionar, y modificar subjetividades tanto individuales como colectivas. En el caso que nos ocupa podemos hablar de “geoartivismo”.

Las estrategias de apropiación y resemantización de los espacios in situ, específicamente el arte urbano⁵, dejan marcas que constituyen herramientas muy efectivas de visibilización y resistencia territorializada (González Braco, 2019, 138); aquí se aprecia muy claramente la intersección entre las estructuras materiales y las simbólicas.

“El arte y la geografía pueden ser más que conocimiento codificado dedicado a consolidar el estado de las cosas, pueden ser instrumento de cambio, de acción, donde aprender y con el que comprender la incesante espiral del devenir de la condición humana”. (Rodríguez Chumillas y Rodríguez Chumillas. 2012. 28)

Diálogos geoartísticos en el aula

Arribados a este punto la pregunta necesaria es ¿cómo trasladamos a nuestras clases estas especulaciones teóricas? Sin la intención que se constituyan en guías o en recetas para llevar a las aulas de manera automática, mencionaré algunas experiencias de trabajo.

Para el caso de las operaciones con artes visuales, es menester considerar algunas nociones vinculadas con las pedagogías visuales, con los modos de ver, o el aprender a mirar. Unas pocas preguntas, pueden servir para orientar la mirada acerca de la geograficidad de la misma

Las preguntas sugeridas, más otras propuestas por los docentes o surgidas en clase a partir del intercambio con los estudiantes, pueden formar parte de un sin número de actividades como : proyectos educativos, narrativas geográficas /espaciales , storytellings,

⁵ Street art, arte callejero o arte urbano, refiere a una “forma de expresión urbana que engloba diferentes lenguajes artísticos, que tienen lugar en los espacios públicos”. [...] Las principales categorías son: graffitis, pintadas, pegatinas y estenciles”. (Bit Chakoch Larribité, 2022, 138)

acciones (geoactivismo) en territorio, campañas de investigación - acción, trabajo de campo, safaris fotográficos, concursos fotográficos, activaciones sonoras, laboratorios, observatorios, checklist de curiosidades sensoriales, experiencias corporales (mirar, escuchar, oler, caminar, vivenciar), talleres, concursos y exposiciones, mapeos colectivos y plataformas colaborativas de mapeo, collages, entrevistas, debates, conversatorios, juegos, juegos de roles, conversaciones entre saberes, haceres, y sentipensares, análisis semiótico de imágenes, relatos visuales, producciones geoartísticas, instalaciones, performances, flashmob, murales, comics, dibujos e ilustraciones, postales, afiches y cartelaria, cuadernos geoartísticos, collages, presentaciones digitales/contenidos audiovisuales, cortos, videos, videojuegos, películas, documentales, memorias, manifiestos, catálogos, portfolios, podcasts, e- books , sitios web, redes sociales, revistas, trabajos de investigación, trabajo de y con archivos, trabajos usando inteligencia artificial (IA).

Las redes sociales son grandes aliadas para tender puentes disciplinares entre Artes y Geografías; nos movilizan, nos atraviesan como personas, como sociedad, y forman parte de nuestro acontecer cotidiano. En éste sentido puedo mencionar y dar cuenta de un proyecto que nació a mediados de 2022 en la red social Instagram @geographyandart con el propósito de entablar conversaciones entre las Geografías y las Artes, y que las mismas sirvan para la construcción de herramientas y estrategias de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio y superior.

Reflexiones finales

El contexto mundial actual está marcado por múltiples crisis planetarias, demasiada incertidumbre, muchas preguntas sin respuestas, varios ideales de la vida cotidiana que se derrumbaron.

El Arte y la Geografía contemporáneos se enraizan en el espíritu de época, poniendo en agenda la crisis ambiental, y los conflictos socio-culturales y territoriales

Dentro de la Geografía podemos encontrar Arte y viceversa. Hemos visto lo enriquecedor que resulta para ambas disciplinas entablar diálogos. El Arte y la Geografía tienen una función social y política, por lo que permiten cuestionar la realidad y transformar la sociedad; contribuyen también, a hacer visible lo invisible.

En el contexto educativo posibilitan la construcción de nuevos sentidos, tipos de pensamiento, lenguajes, metodologías y estrategias de enseñanza - aprendizaje para interpretar las problemáticas del presente. El geoactivismo es un gran aliado en este camino.

Retomo un pensamiento de Matt Goldman⁶ es preciso establecer una interconexión entre el dominio académico, el pensamiento creativo y la inteligencia emocional y colectiva, ingredientes indispensables de la persona integral.

Para concluir y parafraseando a Ailton Krenak (2024.149), necesitamos “otras formas de contar el mundo”, otras maneras de indagar y comprender la realidad en el siglo XXI

Referencias bibliográficas

Bonastra, Q. (2021). Esbozos para un Atlas de Geografía del Arte. Scripta Nov. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (2), 211-241. Barcelona. Universitat de Barcelona. <https://doi.org/10.1344/sn2021.25.32623>

Cerarols, R. y Luna, T. (2017). Geohumanidades. El papel de la cultura creativa en la intersección entre la geografía y las humanidades. Treballs de la Societat Catalana de Geografia (84), pp 19-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6327738>

Chakoch Larribité, L.B., Girardi Callafa, V. (2022). Hacia una caracterización de los lenguajes del street art. Cardinalis (18), 137 – 166 <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/article/view/38585>

Dear, M. (2011). Creativity and place. Geohumanities. Art, History. Text at the edge of places. Londres. Douglas Richardson (eds). 9-18

Fontcuberta Joan. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. 2016. Barcelona. Galaxia Gutenberg.

González Braco, M. (2019). Arte urbano, entre la mercantilización y la resistencia. El caso de La Boca (Buenos Aires). Cuadernos de Antropología Social (50). 125 - 142 <https://doi.org/10.34096/cas.i50.5523>

Grésillon, B.(2014). Géographie de l' art. Ville et création artistique. Paris. Édition Economica.

Hawkins, H. (2020). Geography, Art, Research. Artistic Research in the GeoHumanities. Oxford. Routledge.

Krenak, A. (2024). Futuro ancestral. CABA. Taurus

Luna, D. (2021). El giro crítico del arte. Perspectivas sobre creatividad y contestación. Barcelona. Antrophos Editorial.

Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de Chile. Arcis - Lom

⁶ Cuando el arte y la educación se encuentran. En Aprendemos Juntos 2030. BBVA, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=rRU6zzG1xks>

Rifkin, J. (2013). La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Barcelona. Paidós.

Rodríguez Chumillas, G. y Rodríguez Chumillas, I. (2012). La ciudad y el territorio entre pliegues: arte y geografía. *URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 2(2). 13 - 30.
http://nevada.ual.es:81/urbs/index.php/urbs/article/view/rodriguez_rodriguez