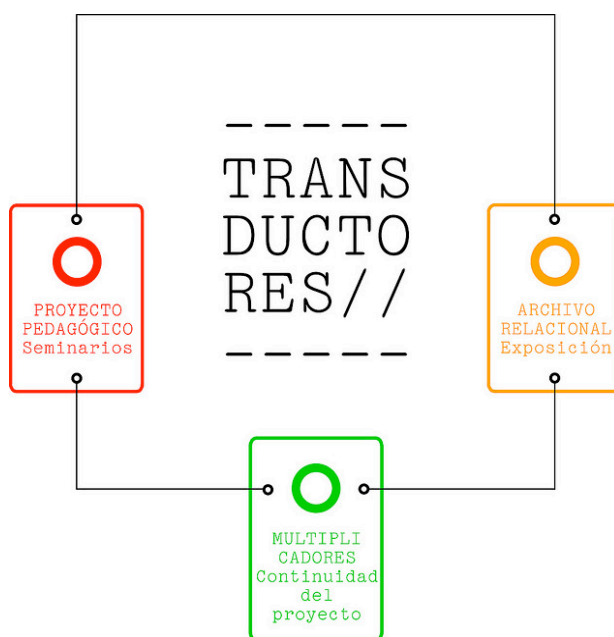

Transductores: Pedagogías colectivas y políticas espaciales

por Javier Rodrigo¹

El proyecto cultural *Transductores: pedagogías colectivas y políticas espaciales*², responde a un trabajo llevado cabo desde el año 2009, ideado desde Aulabierta³ y coordinado por Antonio Collados y Javier Rodrigo, como una producción del Centro José Guerrero de Granada. Este proyecto se ha articulado en torno a tres ejes de trabajo: primero, un archivo de casos, con su exposición en el centro de arte (de diciembre del 2009 a febrero del 2010); segundo, un conjunto de seminarios formativos que han estructurado un proyecto pedagógico desde el inicio del proyecto; y tercero, la activación de una serie de multiplicadores o trabajo de continuidad en el contexto local de Granada durante el año 2010.

Transductores ha sido pensado como un proyecto orgánico y articulador de diversas dimensiones del trabajo cultural y educativo, con la intención de conjugar en una misma dimensión lo pedagógico, la política cultural, y la política de redes y grupos o colectivos. Siguiendo esta complejidad, este texto cumple un doble propósito a la hora de abordar el proyecto: Por un lado, analizar el trabajo desarrollado de cara al tipo de proyectos, colectivos e iniciativas que *Transductores* como proyecto comisarial y de archivo ha investigado y documentado, teniendo en cuenta el trabajo de grupos interdisciplinares y redes sociales dentro del campo de la producción cultural y la pedagogía. Por otro lado esta perspectiva de las redes sociales nos ayudará a poder describir cómo se ha articulado pedagógicamente este proyecto, es decir cómo se ha activado dentro del contexto local de Granada, y cómo se está trabajando actualmente en una segunda fase de multiplicación.

1 Introducción del texto para la revista on-line Latinart, 2010. Versión entera disponible online <http://www.latinart.com/spanish/exview.cfm?id=323>

2 www.transductores.net

3 El proyecto tuvo ya su origen en las primeras colaboraciones entre Aulabierta y el Centro José Guerrero, ya a finales del año 2007. Para más información: <http://aulabierta.info/>

Sobre la perspectiva de Transductores: el trabajo en redes y la producción colectiva

Actualmente podemos afirmar que ya no es una sorpresa que las prácticas artísticas colaborativas o el trabajo de colectivos, sea un campo que esté cobrando cada vez más interés revisitándose desde diversas perspectivas. Podemos citar entre otras aproximaciones, la historia del arte sobre proyectos colectivos (Scholette y Stimson,2007), o el análisis de formas de producción cultural alternativas, ya sea por la participación (Bishop,2007), el trabajo de estéticas dialógicas (Kester,2005), o finalmente iniciativas que responden más a un calado sociocultural y comunitario, que bebe del trabajo de educación popular y comunidades creativas (Ricart y Saurí,2009). Además en nuestro estado, y fruto de la influencia de ciertos discursos de Europa y el desarrollo de las TICS, el boom educativo está revitalizando el campo de las pedagogías. La educación ya no es concebida como una mera transmisión de conocimientos, o una actividad compensatoria a las prácticas comisariales, sino, sobre todo, como un eje crítico donde repensar la producción cultural y el conocimiento y encontrar respuestas factibles tanto a la denostada estética relacional, como a la hipertrofiada crítica institucional. Ejemplo de ello serían eventos como *Educación Expandida*,⁴ del colectivo *Zemos98*; el seminario internacional *Acciones Reversibles*⁵, patrocinado por el centro de arte ACVIC de la ciudad de Vic, con una reciente publicación que recoge el seminario y otros proyectos; o las jornadas de *Producción Cultural Crítica* del MUSAC⁶ celebradas hace pocos días en León. Bajo este panorama es importante localizar nuestro trabajo, que bebía tanto de las influencias de las prácticas culturales colaborativas, como de las experiencias de educación popular o pedagogías críticas, experiencias todas ellas que se veían irremediamente desde el complejo proyecto de Aulabierta, una red y plataforma de producción auto gestionada que sirvió para situarnos a la hora de repensar como comisariar una exposición que aunase la educación, el activismo y el trabajo en red en un conjunto de 14 iniciativas internacionales bajo el paraguas de *Transductores*. La intención fue iniciar esta investigación para poder constituir un proyecto pedagógico y un proceso de activación de redes, tal como explicaremos más adelante.

El hecho de usar un término complejo como *transductor* para titular el proyecto también supuso una apuesta personal. Nuestra intención no era tanto crear un paradigma de práctica política cultural o una marca, sino sobretodo una perspectiva de entrada más rica, y al mismo tiempo, más compleja, sobre ciertos proyectos que nos costaba localizar simplemente como proyectos de arte social, colaborativos, de redes de trabajo cultural o proyectos de producción independiente. En este caso el uso del término contribuía a una forma diferente de aproximarnos a estas prácticas desde otro punto de vista. En principio este término nos permitía usarlo en su definición más convencional, como un dispositivo que puede traducir o transformar una determinada energía de entrada en otra de salida (definición convencional de la física o electrónica⁷). No obstante, hallamos que dicho término en la teoría de redes y la investigación participativa nos aportaba otra manera más compleja de usar y enfocar este concepto. Así, a partir de las aportaciones de Villasante (2006), podemos entender que los *estilos transductivos* son modos de trabajo orgánicos y ecológicos, que emergen en determinadas situaciones y producen cambios sociales profundos. Sin embargo es importante matizar, que dichos cambios no dependen sólo de un catalizador externo o disparador, algo que normalmente se atribuye en demasiadas ocasiones al arte como una especie de rol salvífico o de catalizador social.

---

4 <http://www.zemos98.org/spip.php?article1147?rubrique=19>

5 http://www.acvic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79:accions-reversibles-seminari&catid=50:actvitats-realitzades&Itemid=77

6 <http://musac.es/index.php?ref=102800>

7 <http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor>

En el caso de la *transducción*, la orientación y la profundidad del cambio dependen de los actores, del contexto y de las circunstancias en que este proceso de cambio se produce. Tomando esta connotación vemos que, en efecto, la perspectiva de la transducción nos permitía aproximarnos a los trabajos de grupos desde perspectivas complejas, donde entender sus contextos, sus ritmos y los modos en que formaban colaboraciones o coaliciones políticas en diversos contextos. De este modo las diversas iniciativas investigadas podían articularse como transductores en relación a los agentes sociales, los ritmos y las redes sociales que se entretejían en cada proyecto o iniciativa. Con esta aproximación, conjugamos una definición del concepto de transductor no sólo como dispositivo y disparador, sino un concepto poético y político que suponía ir más allá de los grupos y entenderlo como una aproximación. Este hecho conllevó entender los proyectos e iniciativas seleccionados como organismos vivos, en pleno movimiento y relación. Como investigadores y coordinadores del proyecto, uno de los mayores retos que tuvimos que asumir era el de localizar y archivar eficazmente un conjunto de prácticas que no sólo se visibilizasen a partir de la capacidad de transformación social o política del arte. Más bien uno de nuestros objetivos principales era comprenderlos como redes de trabajo, con ciertas políticas de colaboración, redes y formas de articulación complejas, que respondieran a un punto de vista más orgánico a la hora de poder aproximarnos a estas iniciativas.

Complejidades a la hora de abordar del trabajo colectivo

Este hecho a nivel de aproximación de los grupos conllevó varios aspectos de trabajo de investigación que me gustara resaltar en este momento:

- **En primer lugar**, en el marco de los grupos e iniciativas seleccionados, no fue tan importante el medio artístico, su naturaleza política o las estructuras de trabajo, como su relación de redes y trabajo de articulación en los contextos. Es por ello que contábamos con experiencias muy diversas, como por ejemplo un huerto urbano, transcultural y autoorganizado, que condensaba el proyecto *ECObox*, y que terminaban convirtiéndose en un centro cultural experimental (iniciativa de Atelier d'architecture Autogerée, también denominado aaa⁸); pasando por la transformación radical de aulas bajo diseños participativos donde la comunidad escolar tenía un papel fundamental (el proyecto School Classroom Desing del colectivo austriaco WochenKlausur⁹); o plataformas de trabajo de investigación, arte, activismo y educación en Chicago que se plasmaba en procesos colaborativos editoriales y diversas acciones para construir una pedagogía colectiva sobre la propia ciudad (en este caso del colectivo AREA¹⁰). En todas las propuestas investigadas hablábamos de *estudios de caso*,¹¹ no de paradigmas o líneas programáticas, como si fueran un decálogo de buenas prácticas. Pensábamos así en diferenciar estos casos como prácticas radicalmente contextuales, que a partir de sus paradojas y complejidades podían ofrecernos modelos de trabajo in situ, como guías orientativas y posibles itinerarios. Esta mirada se materializó en la construcción de una publicación, accesible on-line¹², en la que cada grupo/colectivo fue entrevistado para producir una serie de fichas en profundidad de sus proyectos e iniciativas. Estas fichas por tanto cumplían el objetivo de ahondar y estudiar la riqueza de los casos a partir de diversos elementos de trabajo. Con estas descripciones pretendimos visualizar sus saberes político-pedagógicos, más allá de una descripción meramente historicista o apologética de los grupos o colectivo. Así los elementos de trabajo de las entrevistas se estructuraron en torno al siguiente esquema: *Origen y desarrollo del proyecto; Relación con el contexto y colaboradores; Metodología; Enlaces, redes y diseminaciones; Referencias y aprendizajes, y Retos y dificultades.*

---

8 <http://transductores.net/?q=es/content/atelier-d%E2%80%99architecture-autoger%C3%A9e>

9 <http://transductores.net/?q=es/content/wochenklausur>

10 <http://transductores.net/?q=es/content/area>

11 <http://transductores.net/?q=es/content/archivo-relacional>

12 <http://issuu.com/bloguerrero/docs/transductores>

- **En segundo lugar**, nos interesó mucho comprender cómo los proyectos crecían, originaban diversas redes y colaboraciones múltiples, e incluso desbordaban los límites o categorías disciplinarias donde se archivan o narran los proyectos culturales. Este hecho acarrea, de forma práctica, un trabajo con diversas instituciones y colaboradores muy dispares: por ejemplo podemos ilustrar este aspecto con PLATFORM¹³ a partir del proyecto *Delta, y Tides and Tributes*, en el que grupos de investigación participativa diseñan una micro-turbina en relación con una escuela de primaria y diversos grupos activistas y ecologistas de la zona. También aquí sirve de ejemplo el Center for Urban Pedagogy¹⁴ una organización sin ánimo de lucro que colaboraba con una escuela alternativa de NY llamada City-as-School en el proyecto *Garbage Problems*. Incluso el mismo aaa, citado anteriormente, recogía urbanistas, vecinos, activistas, familias, grupos informales y estudiantes en un complejo grupo de individuos y modos organizativos heterogéneos. Bajo esta perspectiva pretendimos analizar estos proyectos como *instituciones monstruos*, tal como usa este término en su análisis político Aída Sánchez de Serdio (2010), autora de uno de los textos que acompañan la publicación. Las prácticas aquí mostradas no negaban la relación y negociación con otras instituciones. Paralelamente estas redes construían sus propias *prácticas instituyentes*: que hacen emerger otros espacios posibles de organización y relación entre subjetividades y grupos, instituyendo nuevos espacios de relación y otras formas de configurar las políticas.

- **En tercer lugar**, fruto de esta mirada a *prácticas instituyentes*, en nuestro trabajo indagativo nos interesó especialmente comprender y comunicar la sostenibilidad y trabajo a largo plazo de los proyectos. Esto es, sus formas de dispersarse y continuar en contextos desde formas estructurales polivalentes, y muy heterogéneas entre sí (asociaciones de vecinos, ONG's, grupos independientes, proyectos de investigación, colectivos de artistas, cooperativas o proyectos de educación, etc.). Así también nos centramos en las diversas redes o relaciones que construían a largo plazo y suponían impactos a nivel cualitativo en los contextos de actuación. Para tal propósito construimos una serie de sociogramas de cada iniciativa o proyecto archivado. Los sociogramas¹⁵ son diagramas que mapean las relaciones de actores sociales en determinadas situaciones. En nuestro caso construimos un sociograma de cada propuesta, de tal modo que pudiéramos identificar tanto las colaboraciones y relaciones entre las diversas instituciones y grupos, como los resultados y desarrollos en un segundo orden, es decir, su dispersión y sostenibilidad¹⁶.

Un primer ejemplo de este trabajo de sostenibilidad puede ser el Docklands Community Poster Project (DCPP)¹⁷, que en su fase final, se constituía como una cooperativa de seis personas trabajando una campaña de diseño político para los grupos activistas, sindicatos y ayuntamientos locales comprometidos en la lucha por los muelles reales en la zona Este de Londres. Esta lucha duró 10 años de trabajo dialógico entre las diversas plataformas, un comité de iniciativas y el mismo DCPP, generando otros proyectos en el contexto y protestas activistas masivas.

También podemos fijarnos de nuevo en aaa con *ECObox*, que mantuvo su actividad durante casi cinco años como espacio experimental entre artistas, vecinos, activistas, grupos informales, etc., y experimentado arquitectura móvil, rururbanismo y autoeducación. Esta poli-dimensionalidad conllevó un amplio trabajo en red que permitió la emergencia después dos nuevos proyectos de huertos urbanos (*ECObox #2*, y *#3*) gestionados por otros colectivos, centrándose aaa en el

---

13 <http://transductores.net/?q=es/content/platform>

14 <http://transductores.net/?q=es/content/damon-rich-center-urban-pedagogy>

15 <http://es.wikipedia.org/wiki/Sociograma>

16 Todas las gráficas están accesibles online en la Web, tanto en cada estudio de caso, como en el catálogo.

También están todas recogidas aquí:

<http://www.flickr.com/photos/transductores/sets/72157622454975817/>

17 <http://transductores.net/?q=es/content/docklands-community-poster-project>

desarrollo de proyectos europeos de investigación-acción¹⁸, o nuevas iniciativas de economías urbanas sostenibles¹⁹.

En este sentido de dispersión, el trabajo de PLATFORM es ejemplar, en cuanto dio lugar a *RENUE*, una oficina de diseño de eco-escuelas y edificios verdes desde el activismo ecológico a nivel estatal y más tarde a Carbon Descent, una iniciativa estatal a favor del consumo justo y local en U.K. Por otra parte, la sostenibilidad del proyecto *Tower Songs*²⁰, situado en Irlanda, es interesante de describir aquí: el proyecto tiene una segunda fase de vida con otros 5 años, con el apoyo de Fatima Groups United y Cityarts desde el comienzo mediante un *contrato cultural*. Actualmente ha conllevado, entre otras cosas, el inicio de un trabajo de pedagogía sobre arte en comunidad llevado a cabo por el proyecto de investigación *Vagabound Reviews*. Como último ejemplo, la organización Ala Plástica²¹ ha tomado su trabajo no solo en el marco de la cuenca de La Plata, sino que ha extendido su trabajo como grupo asesor en red con políticas activistas y bioregionales en la *Iniciativa SIG- Rizoma-Construcción*, que plantea re-visitar las zonas de trabajo de la bioregión que conforman Argentina, Paraguay y Uruguay con diversas organizaciones con el fin de plantear otras formas de economías sostenibles.

BIBLIOGRAFÍA

Bishop, Claire (2007) *Participation*. White Chapel, Cambridge, Massachusetts: London and MIT Press.

Kester, Grant (2004) *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art*. Berkeley: University of California Press.

Ricart, Marta y Saurí, Enric (2009) *Art i transformació social. Processos creatius transformadors*. Barcelona: Ediciones El Serval, col·lecció Res Pública.

Sánchez de Serdio, Aida (2010) "Políticas de lo concreto: producción cultural colaborativa y modos de organización". En Collados, Antonio y Rodrigo, Javier (2010) *Transductores: pedagogías colectivas y políticas espaciales*. Centro José Guerrero: Granada.

Scholette, Gregory and Stimson, Blake (2007) *Collectivism after Modernism: The Art of Social Imagination after 1945*. Minnesota.: University Of Minnesota Press.

Villasante, Tomás (2006) *Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social*. Madrid: Los libros de la Catarata.

---

18 <http://www.peprav.net/tool>

19 <http://56stblaise.wordpress.com/>

20 <http://transductores.net/?q=es/content/tower-songs>

21 <http://transductores.net/?q=es/content/ala-pl%C3%A1stica>