

Actas del Primer Seminario Internacional Pedagogía de la Memoria
20 al 25 de septiembre de 2021

Comisión Provincial por la Memoria - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) - Diplomatura en diseño institucional y gestión de sitios de memoria (UNQUI)

Estrategias artísticas callejeras para conectar el pasado y el presente
Experiencia de Avive Cía. de Inventarios

Ana Adjiman, Georgina Andino, Lucía Aráoz de Cea, Federico Boido, Clara Gábor, J. René Guerra, Mariana Nadaja y Berna Vaianella.

Palabras clave: calle- performance- lo pequeño – insistir- memoria

Avive Cía de Inventarios es un grupo de artistas y docentes que intervienen el espacio público por medio de acciones performáticas callejeras. En su mayoría son intervenciones silenciosas, atravesadas por la literatura, el cuerpo, el poder de la palabra, las ausencias y las imágenes.

Son múltiples las intencionalidades de sus acciones:

- ◆ Dialogar entre pasado y presente acercando la brecha entre generaciones.
- ◆ Interpelar el sentido común y producir nuevos sentidos posibles.
- ◆ Desnaturalizar ciertas representaciones sociales cristalizadas en la vida cotidiana que paralizan deseos, posibilidades de reflexión crítica y de acciones transformadoras.
- ◆ Dar cuenta del papel de la memoria en la construcción de la historia colectiva y socializar su experiencia en el arte y su transmisión.

Nuestro objetivo es socializar la experiencia artística en las calles, contando lo transitado, acciones que entrelazan el arte y la pedagogía de la memoria para compartir nuestro recorrido en arte político como un ejemplo de aprendizaje, visibilización y lucha.

Queremos empezar con un breve texto de Margarita Roncarolo, nuestra maestra de taller de escritura y de la vida, y fundadora de Avive, que marca nuestro eje de acción entre arte y memoria resistente:

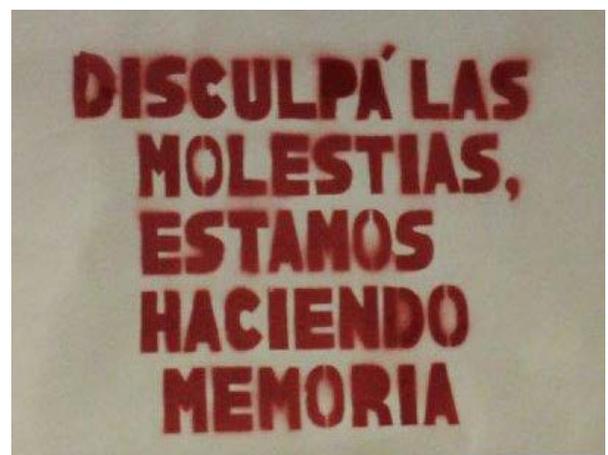
“LA FLOR INSISTE es una metáfora. Sólo una metáfora. Los que insisten e insistimos somos nosotros, y los vecinos del barrio y los amigos y los conocidos y los transeúntes y los que pasan y los que andan despiertos sabiendo que, contra el viento del desamparo, no nos queda otra que hacer un invento.

LA FLOR INSISTE e insistirá en cada baldosa que recuerde a un desaparecido, en cada barrio, en cada vereda. Depende de nosotros.”¹

Esta metáfora de dejar una flor en una baldosa es un llamado a lxs vecinos y transeúntes, no solo como marca, huella, si no como gesto para poder detenerse, leer, desnaturalizar todo lo horroroso a lo que le pasamos por al lado en la calle, detenernos; hacer una pausa.

Venimos interviniendo el espacio público por medio de acciones performáticas callejeras, en su mayoría silenciosas, atravesadas por la PALABRA, EL CUERPO PRESENTE E

¹ Roncarolo, Margarita (2017). *Conversaciones*

IMÁGENES que hablan de LAS AUSENCIAS.

Venimos resaltando todo aquello que fue desaparecido, no solamente por la última Dictadura Cívico-Militar sino también por las políticas públicas o más bien las políticas neoliberales que van despoblando la ciudad, su cultura, aspecto, lugares con historia, espacios donde seguir recordando las pequeñas anécdotas que pasan de generación en generación. Grandes construcciones inmobiliarias para pocxs y la calle para muchxs...

Georges Perec pregunta:

"Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo?"²

A raíz de este planteo sobre lo cotidiano y pequeño, nos proponemos interpelar el sentido común de los transeúntes para producir nuevos sentidos posibles.

- Desnaturalizar ciertas representaciones sociales cristalizadas en la vida cotidiana que paralizan deseos, posibilidades de reflexión crítica y de acciones transformadoras.
- Dar cuenta del papel de la memoria en la construcción de la historia colectiva y socializar su experiencia en el arte y su transmisión.

² . Perec, G. (2013). *Lo infraordinario*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Sabemos que el arte tiene otros caminos, se cuela por otros lados, en las personas y en una sociedad, y nos interesa trabajar esas sutilezas, una poética del espacio, como habitamos la calle, que material nos da, cual le devolvemos accionado artísticamente con nuestros cuerpos.

En el momento de la creación de **Avive Cía de Inventarios**, el contexto político de producción y ejercicio de memoria colectiva había cambiado sensiblemente en relación a años anteriores, la noción de memoria en sí misma estaba en jaque.

Había un llamamiento permanente a “dejar de mirar para atrás”, una supuesta “despolitización” de los gestos, los signos y los símbolos

Conceptualizamos este fenómeno de percepción fragmentada de la realidad social y política a través de la metáfora *“el link está caído”* (frase que se nos aparece ante la sorpresa de personas que no lograban establecer la relación entre dos hechos sociales y/o políticos claramente conectados entre sí), de esta manera la calle se convirtió en el espacio privilegiado de intervención y acción poética de **Avive**.

En esa línea de pensamiento, nos propusimos como tarea emprender acciones artísticas callejeras que apuntaran a reponer el enlace, allí donde los “hackers” del sentido lo habían hecho caer.

En cuánto al “cómo”, decidimos intervenir en lo pequeño, en lo ínfimo, en el detalle, rehuendo de la espectacularidad y las grandes aglomeraciones de público. Esta decisión se produjo, por un lado, para evitar la acción represiva de las fuerzas de seguridad urbanas y, por el otro, asumiendo un criterio estético basado en la noción de “lo infraordinario”, citada más arriba del escritor francés Georges Perec: un llamado a renovar la mirada sobre lo cotidiano para darle lugar a la curiosidad, al asombro y al cuestionamiento de lo que suele pasar desapercibido.

LAS

ACCIONES

Las acciones las organizamos de la siguiente manera: por un lado, la constante anual: Relato Situado Villa Crespo-Chacarita, realizada todos los 24 de marzo, y por otro lado, la creación de acciones específicas y espontáneas motivadas a partir de distintas situaciones sociales particulares.

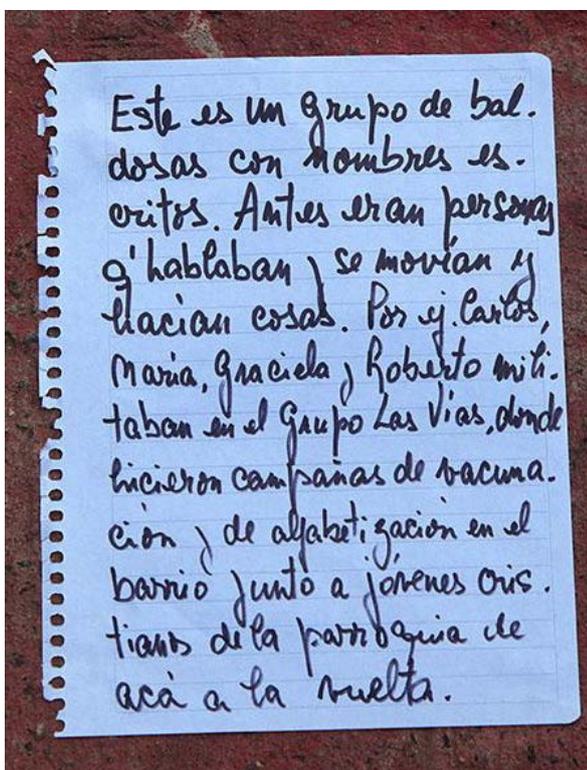
En el año 2017 los gremios docentes agrupados en CTERA levantaron la “Escuela Pública Itinerante” en la Plaza de los Dos Congresos en reclamo al Gobierno Nacional para que convocara a la Paritaria Nacional Docente, suspendida durante la gestión macrista.

En nuestra primera acción como grupo consolidado, nos acercamos a la carpa docente un pizarrón con un texto del escritor Kurt Vonnegut que jerarquiza el rol docente como transformador de la realidad singular y social:

Luego de visitar la carpa y hacer entrega del pizarrón, recorrimos las arterias principales del centro porteño haciendo pegatinas que replicaban el texto de Vonnegut para multiplicar el pensamiento evocador y reflexivo en la población que circulaba por esas calles cotidianamente.

“¿Alguna vez tuviste un maestro (en cualquier momento de tu educación) que te hizo sentir más feliz y orgulloso de estar vivo de lo que creíste posible? Por favor, decí en voz alta el nombre de ese maestro a la persona que tenés al lado. ¿Listo? Si esto no es bueno, ¡no sé qué pueda serlo!” Kurt Vonnegut.

Para la performance silenciosa “**Lo desaparecido y lo que está en vías de desaparecer**” la compañía fue convocada por el ex Centro Clandestino Virrey Ceballos, a los 43 años del Golpe. Hicimos un recorrido en el barrio de Villa Crespo -el gran campo de acción de Avive- y fuimos señalando diversos espacios urbanos con papelitos escritos a mano arrancados de un cuaderno. La acción fue acompañada del registro fotográfico de Juan Pablo Bort, con el objetivo de poder replicar la experiencia en las redes sociales, trascendiendo así los límites geográficos del barrio.

En base a

un arranque de coherencia entre fondo y forma, se decidió escribir a mano, en papeles arrancados de cuadernos: no disponíamos de medios económicos, ni de tiempos, ni de espacios, ni de energías para acciones que trascendieran la inmediatez y la celeridad del diario sobrevivir. Una acción rápida y casi clandestina que, apostábamos, sería multiplicada en las redes. Precisamente eso era lo que se intentaba transmitir: frente al avance arrollador de la destrucción, acciones inmediatas. En todos los casos, los textos intentaban dar cuenta de la lucha entablada en la cotidianeidad, entre la memoria y el olvido. Deconstrucción de cierta naturalización de la mirada y la cultura frente a elementos que han ido mutando, que hemos ido aceptando como inevitables, como inmodificables, como ajenos. Hitos que casi han dejado de interpelarnos y que nos arrasan en la urgencia del diario sobrevivir.

¿Qué señalizamos?

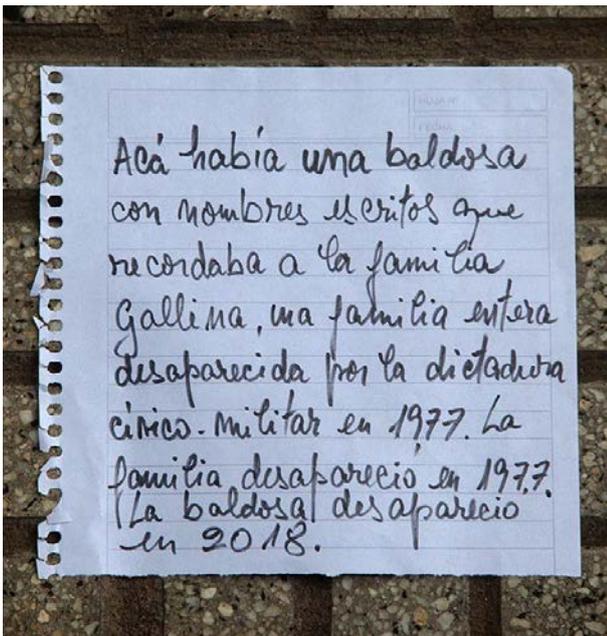
- un medidor de gas
- una casa
- una escuela
- la baldosa x la memoria que recuerda la desaparición de la flia Gallina
- la baldosa por la memoria de Luis Matsuyama
- la esquina donde en el año 2001 nació la posterior Asamblea vecinal del barrio
- la baldosa x la memoria que recuerda el secuestro de Inés Cacabelos
- una parada de colectivos
- un grupo de baldosas x la memoria en el Parque Los Andes
- un ex arenero ubicado en el sector juegos del mismo Parque
- una calle
- las rejas del Parque
- la baldosa x la memoria que recuerda el secuestro de Andrés Uzin

- la baldosa x la memoria de Daniel Martínez
- la boca del subte

Fundamentalmente intentamos poner en jaque la adaptación sin asombro y sin preguntas.

¿Y qué decían los carteles?

- “Estos nombres escritos en una baldosa que todos pisamos, antes fueron personas que nos hablaban y hacían cosas”
- “Estas rejas en el parque antes no estaban y todos podíamos entrar por cualquier lado”
- “El gas es un servicio público, no debería ser un negocio”
- “La escuela es un derecho público”
- “La calle no es un buen lugar para dormir”.

Este trabajo lo compartimos en las redes y con la viralización del material le llegó la

foto a Emiliano Bustos, en ese momento la baldosa de su familia había sido retirada por arreglos y nunca más repuesta, con Avive la repusimos de alguna

manera y en este acto de repetición en la calle y en las redes la memoria para la familia y la sociedad dejó de estar guardada, se movió, se resignificó.

Lxs artistas que convocamos para *Relato Situado* son de diferentes ramas del arte, visuales, músicxs, poetas, actores, entre otrxs y también participan docentes, historiadores y

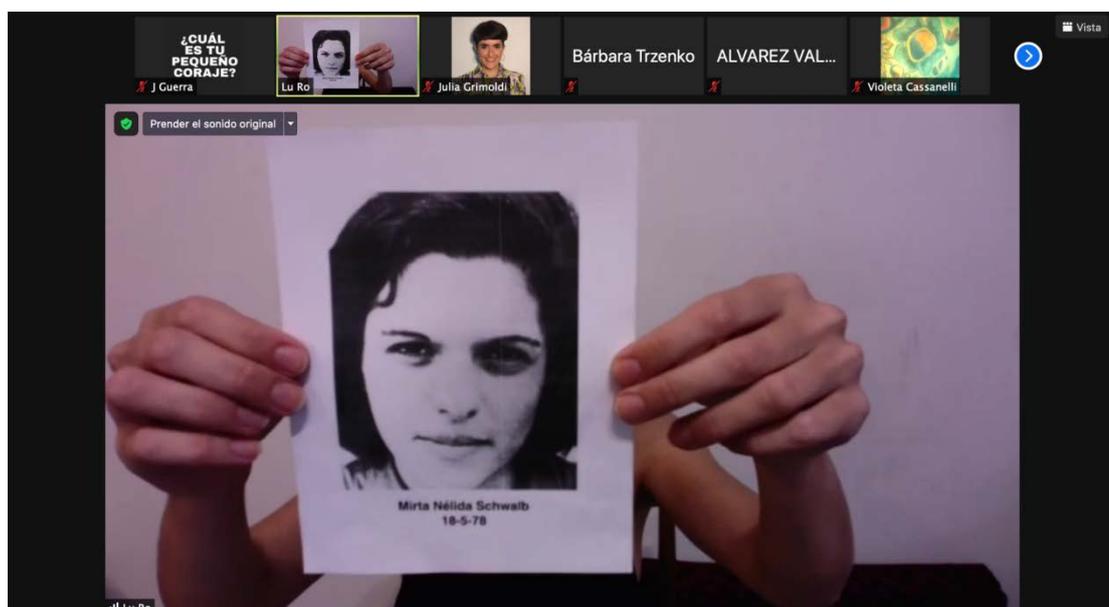

filósofos.

Estos performers hacen su acción artística trabajando la Memoria desde su propio lenguaje, a veces interactuando con el público. Habitualmente los recorridos se realizaban en las calles del barrio, siguiendo un camino prefijado que el público consultaba en un mapa provisto por Avive al inicio del recorrido. En el año 2020 Relato Situado debió suspenderse por la pandemia.

Para evitar una nueva suspensión del evento, en el año 2021, llevamos la experiencia de Relato Situado, a la virtualidad. Así, durante el mes de marzo de este año, el público pudo realizar el recorrido a través de una página con un mapa virtual que redirigió a las personas a diversas “ventanas-baldosas”.

En esta edición virtual incorporamos unas intervenciones que habíamos armado para el 2020: Se trata de las “historias de pequeños corajes”: amigxs/vecinxs contando breves anécdotas de actos de rebeldía cotidianos.

Esta propuesta surgió concretamente de la necesidad de articular el pasado y el presente, a partir de una sensación que veníamos registrando, sobre todo en lxs más jóvenes, de que nunca podrán estar a la altura del heroísmo de sus antecesores. Nos enfocamos esta vez en la importancia de achicar esa brecha. Por eso la reivindicación de los “pequeños corajes”, actos mínimos, pequeños

gestos que pueden parecer insignificantes a simple vista pero que requieren una toma de posición en algún momento de la vida de cualquier persona.

Sobre Relato Situado, Margarita Roncarolo planteaba:

Las intervenciones en las baldosas marcan el espacio y marcan el tiempo, y procuran volver a construir la condena social frente a la violencia estatal.

Intentan interpelar a los vecinos apuntando a una transformación de los significados y valores de los habitantes del barrio, vecinos visualizados como sujetos de decisiones éticas.

(Ahora ya sabés, ¿ahora qué vas a hacer con ésto?).³

Nosotros pensamos el arte como vehículo de transformación social y puente entre generaciones, por esto mismo proyectamos llevar a las escuelas estas acciones, estos pequeños corajes para que las nuevas generaciones tomen la

³ Roncarolo, Margarita (2019). *Conversaciones*. Datos no publicados

palabra y puedan acercarse y relacionar las luchas de las generaciones anteriores.

Por otro lado nos preguntamos cómo volveremos al espacio público, qué vamos a señalar, que ha desaparecido en el contexto de pandemia, qué hay que reponer, qué nuevos corajes nos harán salir a la calle.

Bibliografía

- Didi-Huberman, Georges (2017). *Subelevaciones*. Publicación organizada por el Jeu de Paume en colaboración con el MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo.
- Ferrer, E. (2017). *Performance y utopía*. CENDEAC (centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo).
- Perec, G. (2013). *Lo infraordinario*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Tylor, Diana (2012). *Performance*. Buenos Aires: Asunto impreso ediciones.