

Interdisciplinariedad en el Arte y en las Comunidades.

Por: Fabiana Gómez

Las artes como manifestación social y base del proyecto comunitario, son una realidad aceptada con naturalidad en la actualidad. La potencialidad del arte como vehículo que transporta mensajes transformadores, experiencias, cultura y perspectivas del mundo que vienen a enriquecer a los otros, encuentra complementariedad en otras disciplinas. De esta forma se entiende el arte como un pilar del saber en el sentido de que lo conserva y lo transmite en el tiempo/espacio. Por ende, se entiende que a medida que el arte construye vínculos con otras formas de conocimiento, las posibilidades de cumplir su función transformadora se amplían porque de esta manera se adapta a diferentes tipos y corrientes de pensamiento.

El arte está compuesto por distintas disciplinas, siendo este un proceso que ha evolucionado ¿Qué es lo que conocemos por disciplina artística? Podríamos decir que es una rama que se enfoca en el estudio de las artes en específico bien sea las artes visuales, la música, la danza o el teatro, enfocándose en una sola disciplina. No obstante, ha tenido varias desventajas por ciertos autores y profesores de la educación para las artes, resaltando de este modo lo siguiente: *“si pensamos la educación artística desde el estudio de las características de disciplinas separadas, entraremos a un terreno de límites y restricciones, y para la educación artística es necesario un medio abarcador, diverso e incluyente donde la expresión crezca libremente en todas las direcciones y dimensiones”* (Ortega, 2009).

También nos encontramos con otro concepto *“nos lleva a pensar en intercambio, interacción, unión, difusión, relación, cruce, entramado, mezcla entre disciplinas en busca de una finalidad”* (Ortega, 2009). Así nos conectamos más con el segundo concepto, la fusión de distintas disciplinas para obtener un objetivo, el manejar distintos saberes artísticos, en esta ocasión hablando del artista integral.

Se puede señalar que existen personas con una mirada integral de las artes y es que tiene que ser interdisciplinario, porque es capaz de manejar distintas áreas a la vez.

Recordemos entonces cuales son las funciones sociales del arte, *“La presencia del arte en el espacio público genera conductas, costumbres, rituales y confrontaciones que crean sentido de comunidad a la vez que configuran el entorno y que la meta de la interdisciplinariedad es que los ciudadanos disfruten el contexto urbano como lugares compartidos y configurados para ser vividos”* (Mazure, 2015). De la misma forma M. Julieta, (2015) expresa la división en: función religiosa, simbólica, comunicativa, educativa, política, terapéutica y estética, el arte transmite, refleja, transforma, crea sentimientos, emociones de una persona o de una sociedad entera. Esto lo logra a través de distintos lenguajes como la danza, el teatro, la música, la plástica, cine, performance entre otros y ellas pueden integrarse entre sí, el arte es sin duda una forma de ver el mundo y como menciona el filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) *“Sin arte la vida sería un error.”*

Asimismo, la interdisciplinariedad ha sido un tema controversial en distintas áreas no solo en las artes. También en otras carreras como la biología con la medicina o la arquitectura con el diseño de moda entre otras. Hay que tener una visión más allá, puesto que, con la llegada de lo contemporáneo, se dan a conocer distintas corrientes. Podemos mencionar la aparición del performance como una corriente interdisciplinar, de rebelión y revolución, acercándonos al avance de las artes contemporáneas.

A veces es complicada esta integración, pues depende del objetivo, podemos preguntarnos *¿Servirá esto para algo? ¿Tendrá sentido? ¿Qué compromiso cumple la interdisciplinariedad en las artes?*; Se considera que, si tiene un gran aporte y sentido el integrar las distintas disciplinas en un proyecto, incluso podría ser enriquecedor y educativo. Asimismo, Erich Jantsch expresa en el seminario de la OCDE en 1979:

implica compromiso el elaborar un marco más general en el que cada una de las disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender claramente unas de otras. Se establece una interacción entre dos o más disciplinas, lo que dará como resultado una intercomunicación, y en consecuencia una transformación de sus metodologías de investigación. (Torres, 1994: p. 75)

De esta misma forma, existe algo esencial que tienen las disciplinas artísticas. Es así, el caso de la transformación, Según Sigmund Freud, (1940) *“el arte es una forma de dar*

salida a los impulsos reprimidos de una forma en la que se pone en juego la expresividad, la originalidad y la creatividad de cada cual. El arte expresa la libertad personal y supone una liberación que genera bienestar y placer” genera un cambio, una catarsis, una evolución en una comunidad y/o sociedad.

El artista se integra, se transforma y acepta vincularse con otros y demás áreas donde cada proceso creativo lleva un orden, un tiempo, un sentido, una misión, un enfoque, pero cada una nos lleva a un mismo camino... El Arte. Al mismo tiempo este creador será capaz de aprender de música si no sabe, de moverse en el escenario y Según Delgado, (2013) *“dirigir una luz, aunque seas coreógrafo o bailarín.”*

También nos encontramos con dos visiones, una en la que los profesionales aceptan y la otra es la aceptación de la interdisciplinariedad desde el público, o en este caso de las personas que no están netamente vinculadas con las artes. A muchos les parecerá fácil otros difícil, todo depende del grupo de trabajo como también los gustos e intereses de cada persona.

Pongamos como ejemplo el arte comunitario, donde encuentras personas de distintos gustos e intereses. A unos les gusta dibujar, otros les gusta cantar y a otros bailar, entonces se empieza a formar un grupo que en su totalidad es interdisciplinario, según Mazure (2015) plantea que *“esa interacción y la creación de estrategias adecuadas organizan contenidos sociales y sensibles para que el arte exista dentro de la ciudad”*.

Esto permite observar, las diferentes alternativas y así mismo, se da esa exteriorización en cuyo proceso, el ser se conoce a así mismo, se comprende, y además está en posición de comunicar su individualidad a los demás, por medio del lenguaje artístico y aún más, es capaz de colocar su individualidad en diálogo con otras individualidades. Es decir, hay una flexibilización del pensamiento, de las ideas; La adaptabilidad se desarrolla aquí como una necesidad de explorar otros mundos y posibilidades.

En últimos tiempos se ha comprobado que el arte comunitario ha evolucionado en las mejoras de la sociedad. Pero entonces a ¿Qué se llama arte comunitario? Según Garrido en el (2009) en su texto *El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas* nos resume:

Arte comunitario puede ser el nombre que recibe un programa municipal de apoyo a la enseñanza de las artes como medio de desarrollo cultural, puede hacer referencia a un proyecto de arte público que implique la colaboración y la participación, o puede equipararse en algunos casos a la animación sociocultural. Puede ser promovido institucionalmente, por un colectivo de artistas o por una asociación cultural. Puede implicar las artes plásticas, pero también el teatro, la danza, la artesanía, o las fiestas tradicionales. (Garrido, 2009, p.42)

De esta forma el arte aportará para la transformación social de una comunidad, permitiendo que participen en procesos creativos, actividades artísticas, como Expresa Marques, (2018):

Se manifiesta una correspondencia entre diversas concepciones como: cultura, arte y medio ambiente mediante experiencias artísticas interdisciplinarias con el fin de estudiar cómo los artistas, investigadores, fotógrafos, publicistas y arquitectos, exponen temas heterogéneos para solucionar conflictos a nivel local y proyectarlo como una idea global con una mirada desde la comunidad. Los aspectos a desarrollar más significativos son problemáticas sociales, de identidad cultural, problemas en el entorno. (Marques, 2018, p.1).

El arte comunitario, trabajará en relación con los Proyectos Artísticos Comunitarios que existen en varias universidades, se tomará como ejemplo la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en Caracas, Venezuela. Esta es una unidad interdisciplinaria, dispuesta a realizar procesos de creación en una comunidad, “teniendo como objetivo incidir en la transformación de las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía a partir de propuestas sistematizadas de carácter artístico mediante el vínculo comunitario, la elaboración, ejecución, evaluación y sistematización de proyectos desde una visión integradora” (reglamento, 2013).

Dichos proyectos cumplen el fin de integrar varias disciplinas para servir a la comunidad también los facilitadores son personas que manejan distintas disciplinas, como la música, al teatro, danza, dramaturgia, audiovisual, artes plásticas entre otras, se unen para llevar un solo proyecto a la comunidad elegida.

Un ejemplo de vinculación y vigencia del arte comunitario, mencionamos al Proyecto Artístico Comunitario en el cual he participado, que es un grupo interdisciplinario conformado por actores, directores, músicos, cantantes, productores musicales, educadores, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Ahí realizamos un trabajo con jóvenes de adicción de drogas en la Ceiba-San Agustín, sobre el Teatro Espontáneo.

Este un tema de totalidad interdisciplinaria, un espacio que cuenta con escenas, música, danza, historias de vida, creación colectiva y mucho más. Así también se aplican conceptos y enfoques en función de tener un impacto positivo y transformador en los jóvenes y adultos que participan de las actividades del proyecto.

A pesar de que la idea general es el teatro, siendo este la síntesis de todas las artes, ya que cuenta con varias disciplinas para que se pueda ejecutar el espectáculo; En el teatro espontáneo se observa lo mismo, para que se realice la función. Los jóvenes pueden actuar, dirigir, realizar la música, contar las historias, elegir de una manera libre que es lo que desean hacer, vinculando así con las diferentes áreas que les ofrece el teatro.

Así pues, ayudan a contribuir con su transformación, alejarlos del camino de las drogas y tener una visión más allá. En otras palabras, el teatro permitirá resolver los dilemas de estos jóvenes en formación como un estilo de vida.

Por esta razón sigamos fortaleciendo la interdisciplinaria en las artes, avancemos y expongamos las artes a un nivel interdisciplinar esencial en proyectos artísticos para comunidades que lo necesitan y las que no también. Igualmente, buscando la variedad de conocimientos y procesos de aprendizajes para cumplir un objetivo: hacerlo a través de las artes.

¿Pero será que aún hace falta el arte? En realidad, sí. Por tal motivo, es necesario que se conozcan las disciplinas y se mantengan los proyectos comunitarios interdisciplinarios, que transformen, proyecten, cumplan y ayuden a una sociedad para el bien. Necesitamos que denoten que el mundo de las artes es amplio, creativo y social y no exclusivo, donde encontramos un mundo fantástico que permite aprender, explorar, conocer y te estimula en su máxima expresión, te libera, te sana y te hace feliz. Como expresa Aquiles Nazoa yo “Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable” (Aquiles

Nazoa, 1970). En fin, el arte es un mundo complejo pero completo, en el que intervienen distintas disciplinas que confluyen y se unen para crear una gran maquinaria Artística.

Referencias:

- Ortega, 2009. Interdisciplinar en la Educación Artística. Propuesta didáctica para la generación de experiencia integradoras de aprendizajes artísticos. México. (Online-PDF). Publicado en: <file:///C:/Users/Fernando/Desktop/26880.pdf>
- Delgado, 2013. Arte Interdisciplinar, Interdisciplinariedad en el Arte, un punto de vista. (Online). Publicado en: <https://elsuenodepolifilo.wordpress.com/2013/09/16/arte-interdisciplinar-interdisciplinariedad-en-el-arte-un-punto-de-vista/>
- Erich Jantsch en el seminario de la OCDE en 1979, citado en (Torres, 1994: p. 75)
- Mazure, 2015. la problemática interdisciplinar en las artes. ¿son disciplinas los distintos modos de hacer? relaciones posibles con otros ámbitos disciplinares. (Online). Publicado en: <https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/18830>.
- M. Julieta, 2015. Las funciones del arte. (Online). Publicado en: <https://sites.google.com/site/apuntesfilosofiaestetica/tema-3-el-arte/d-funciones-del-arte>
- Marqués, 2018. ARTE COMUNITARIO: COHESIÓN ENTRE ARTE, ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN. (Online). Publicado en: <https://www.ehu.eus/ojs/index.php/ausart/article/viewFile/19466/17963>
- 2013. Reglamento UNEARTE. Proyecto Artístico Comunitario. (Online) Publicado en: <http://201.249.204.134/inet/tmp/media/informacion/pdf/REGLAMENTO%20PAC%20VYPS.pdf>
- Aquiles Nazoa, 1970. El Credo. (Online). Edición especial 2020. Publicado en: <https://albaciudad.org/wp-content/uploads/2020/05/El-Credo-de-Aquiles-Nazoa-1.pdf>