
Proyecto UNIA arteypensamiento

Isabel Ojeda

1. ALGUNAS IDEAS SOBRE EL PROYECTO

El proyecto UNIA arteypensamiento surge en el año 2001, dentro de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), institución universitaria pública que nace con el objetivo de complementar la oferta educativa de la comunidad andaluza y como foro de encuentro y de intercambio de saberes y experiencias del mundo universitario.

La UNIA, constituida como un espacio público nacido para la experimentación y la producción de saberes, completa el sistema universitario andaluz a través de doctorados, cursos de postgrado, de verano, talleres, seminarios, programas culturales que se van adaptando a las necesidades y la problemática del contexto político, económico y social en el que se desarrolla. Además, goza de unas características particulares que la convierten en una institución flexible y muy cercana a los debates actuales del conocimiento. Entre ellas, cabría destacar que está centrada en la formación especializada, con un corpus de profesorado en cambio continuo (no existe un claustro) y una comunidad de alumnos también cambiante.

En este contexto, la Universidad, sensibilizada ante el progresivo alejamiento de las instituciones educativas del mundo del arte y consciente a su vez del papel de interlocutor crítico que podrían y

La propuesta pretende
revisar los discursos
dominantes en la historia
del arte y la cultura
contemporánea;
los formatos, los modos
de divulgación
y su difusión.

deberían jugar frente a los poderes establecidos, decide poner en marcha el área de “arteypensamiento” que se articula en torno al concepto de re-pensar; re-pensar el arte y la creación en su relación con el pensamiento y la sociedad.

La propuesta pretende revisar los discursos dominantes en la historia del arte y la cultura contemporánea; los formatos, los modos de divulgación y su difusión. Se propone, en definitiva, reformular los modos de representación a la luz de una sociedad para la que estos modos, no son ya un instrumento válido.

El proyecto, convertido en un espacio de investigación y debate, reflexiona sobre nuevos modelos adaptados a las necesidades de los creadores actuales; sobre el modo de difusión de las creaciones contemporáneas y sobre las características socio-económicas, políticas y filosóficas de nuestros tiempos.

Este eje de re-pensar sobre el que se articula todo el proyecto persigue a su vez dos objetivos:

1. Incorporar la UNIA a los debates y a la reflexión contemporánea: Porque entendíamos que los espacios de conocimiento, como las universidades, debían dejar de ser espacios magistrales o contemplativos, para convertirse en espacios generativos, de reflexión donde se desplaza la tendencia del culto al objeto o producto final, por otra donde se valore el proceso, el trayecto, de forma que se devuelva al arte y al pensamiento el valor que juega en el marco de los diálogos sociales.

2. Relacionar la Universidad con su entorno, aumentando la incidencia que ésta tiene en el tejido social.

Este objetivo se traduce en la creación de una

Las universidades, a través de proyectos como el de UNIA arteypensamiento, pueden ofrecer los instrumentos necesarios para el análisis del hecho cultural y de su relación con otros ámbitos del conocimiento.

importante red de colaboración y trabajo descentralizado con otras instituciones y personas que han jugado y juegan un papel fundamental en el florecimiento de voces críticas.

2. MÉTODOS DE TRABAJO

En coherencia con el concepto de re-pensar y la filosofía que articula UNIA arteypensamiento se derivan unos métodos de trabajo muy específicos, que constituyen su esencia misma:

a) Puesta en marcha de proyectos transversales e interdisciplinares de larga duración, frente a la organización de eventos puntuales que se agotan en sí mismo y dispersan los esfuerzos. A medida que ha ido avanzando el proyecto hemos ido favoreciendo los procesos de investigación de manera que sus resultados tengan un mayor calado en la sociedad civil, en los contextos académicos, sociales y culturales en los que se trabaja.

b) Creación de un tejido de trabajo en red que pretende diluir las fronteras institucionales y los afanes de protagonismo en aras de relacionar agentes y crear plataformas de trabajo en común. Se trata de ensayar fórmulas novedosas de relaciones horizontales con otras instituciones, activando grupos humanos que estén interesados en hacer visibles otras maneras de entender la función social del arte y la cultura.

c) Adaptación de los modos de producción y formatos de difusión a los contenidos y no al revés.

d) Multiplicidad de espacios. Los proyectos de

Bernardo Atxaga y Enrique Vila-Matas. Seminario Fricciones: la realidad funciona igual que la ficción, del 15 al 17 de diciembre de 2003, Rectorado-Sevilla.

UNIA arteypensamiento no sólo se han realizado en las tres sedes de la UNIA, sino en los espacios que en ese momento han sido los más idóneos. Porque de lo que se trata es de que cada proyecto se visualice en el lugar o contexto en el que cobra su significado y donde es susceptible de obtener una mayor eficacia.

e) Sistema de gestión mixto. Este aspecto es, a mi modo de ver, una de las claves del éxito, ya que se han combinado los medios públicos y privados. Los contenidos de arteypensamiento vienen decididos por una comisión experta ejecutiva (no sólo asesora) que actúa desde la autonomía y la responsabilidad que otorga la libertad y la confianza que se ha depositado en ella. Esta comisión está constituida por personas que desarrollan su trabajo diario en el mundo del arte y la cultura y están muy cercanas a toda su complejidad y problemática. A esto hay que añadirle el brillante trabajo de una productora externa que coordina con la Universidad la gestión y puesta en marcha de los distintos seminarios o líneas de investigación del proyecto.

3. LÍNEAS TEMÁTICAS DE UNIA arteypensamiento

Los temas abordados durante estos cuatro años han sido muchos y variados, pero actualmente el proyecto tiende a realizar menos actividades para concentrar sus esfuerzos en una serie de líneas de actuación que constituyen verdaderos proyectos de investigación en sí mismos.

-La crisis de los modelos humanistas para afrontar los problemas del hombre y la sociedad contemporánea.

-Análisis de las estrategias informales de apropiación del espacio público.

-Las representaciones contemporáneas del mundo árabe y latinoamericano, entendidos no como categorías globales sino como territorios individualizados con unas características específicas.

-Los conflictos sobre la propiedad intelectual y el ensayo de fórmulas novedosas de los derechos de autor.

-La función del arte en la cultura del ocio y el espectáculo.

-La configuración de mapas sobre prácticas artísticas desarrolladas al margen de criterios institucionales y en oposición a la espectacularización y banalización del arte.

4. DIFICULTADES EN LA PRÁCTICA

El proyecto de UNIA arteypensamiento como modelo teórico es valiente, arriesgado y controvertido y las pequeñas dificultades que ha tenido han venido derivadas de su práctica cotidiana.

Éstas no son otras que las vicisitudes propias de la gestión pública y su sometimiento a unas normas cerradas de fiscalización y gestión. Por ello, este proyecto no habría sido posible sin la flexibilidad, el rigor y el buen hacer de la gerencia de la UNIA, así como la confianza depositada por parte del equipo de gobierno de la Universidad, que hacen posible la superación de las dificultades intrínsecas de un proyecto en red, en ocasiones descentralizado y con proyectos transversales y multidisciplinares. Dificultades, que por otro lado, bien pueden ser entendidas como apasionantes retos.

Otro de los problemas a los que se enfrenta este tipo de experiencias es a la dificultad de ser comprendidas y comunicadas a un público mayo-

Enrique Morente y José Luis Ortiz Nuevo. Seminario Flamenco, un arte popular moderno, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004, Rectorado-Sevilla.

ritario. El proyecto ha sido tachado, en ocasiones, de elitista y no siempre ha sido entendido en toda su dimensión por los medios de comunicación.

Este problema se debe en parte a las dificultades que entraña hacer trascender reflexiones filosóficas, económicas, políticas, culturales y sociales y en convertirlas en noticia.

El proyecto de UNIA arteypensamiento es un proyecto experimental en sí mismo; un laboratorio de creación de ideas en cambio continuo, que cuestiona desde los formatos tradicionales hasta los modos de divulgación.

Es un proyecto en proceso del que no se pueden esperar resultados espectaculares inmediatos, porque es una siembra. Es un proyecto de procesos, no de resultados; de reflexión; de dudas, no de certezas. Es un viaje por el conocimiento en el que lo importante es el trayecto que se recorre, los paisajes que se vislumbran, los territorios, los agentes, los contextos, no el lugar de destino.

5. LAS UNIVERSIDADES Y SU PAPEL EN EL MUNDO DE LA CULTURA

Frente a algunas voces que cuestionaron, en un principio, la idoneidad de ubicar un proyecto como el de UNIA arteypensamiento en una institución universitaria, en lugar de en un centro de arte contemporáneo u otra institución cultural similar, creo que este proyecto tiene más que justificada su presencia en la Universidad, bajo la consideración de las universidades como espacios de reflexión constante, lejos de academicismos y postulados dogmáticos; como espacios concebidos para la experimentación y la crítica.

Es necesario reactivar el papel de las universidades como agentes sociales críticos, acercarnos a ese ideal de universidad como elemento activo y dinamizador de los procesos sociales, capaz de trasladar los nuevos saberes a la sociedad en la que se inserta.

Me pregunto si el papel de las Universidades en

relación con la cultura debe limitarse a exponer y difundir lo que podríamos denominar como cultura universitaria (aquella que se engendra en su seno) y a programar una oferta de actividades culturales al modo de una sala de teatros o conciertos.

En una hipotética ordenación de las responsabilidades culturales de los distintos organismos públicos y privados en el mundo de la cultura, quizá el papel de las universidades debería ir orientado, no tanto a la oferta de productos culturales (función que ya realizan otros agentes y probablemente con más medios que las universidades), sino a la investigación y reflexión cultural; hacia un análisis del contexto en el que trabajamos; a una observación metódica de los procesos y los modos de interrelación de los distintos agentes culturales; hacia una aproximación empírica a la cultura basada en el conocimiento y la observación.

Las universidades, a través de proyectos como el de UNIA arteypensamiento, de otros muchos que se vienen desarrollando (sin ir más lejos la propia revista *Periférica*, soporte de estas líneas, impulsada por la Universidad de Cádiz) y otros que nacerán, pueden ofrecer los instrumentos necesarios para el análisis del hecho cultural hoy día y de su relación con otros ámbitos del conocimiento, jugando así un papel definido en el universo cultural y devolviendo a la sociedad los esfuerzos invertidos en ellas.

El laboratorio de ideas, renovación de formatos tradicionales, ensayo de nuevas fórmulas de trabajo, nuevos modelos de gestión en redes descentralizadas, contextualización de proyectos y propuestas multidisciplinares que trascienden las barreras artificiales creadas entre las distintas áreas de co-

Seminario De lo mismo a lo de siempre. Estrategias informales de apropiación del espacio público, Acción Daily Bags del 19 al 23 de mayo de 2003. Rectorado-Sevilla.

nocimiento, que propone el proyecto de arteypensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía, podrían servir de ejemplo para otros ámbitos como el económico o el político, donde tanta falta hace que se crucen los distintos puntos de vista: el del economista y el del escritor; el del político y el del artista; el del activista y el del arquitecto, etc., para poner en marcha mecanismos de conocimiento colectivo y estructuras horizontales de trabajo.

Comisión de UNIA arteypensamiento:

Nuria Enguita, responsable de proyectos
Fundació Antoni Tàpies-Barcelona.

Santiago Eraso, director de Arteleku-
Diputación Foralde Guipúzcoa,
Donosita-San Sebastián.

Mar Villaespesa, crítica de arte, Tarifa-Sevilla.

Yolanda Romero, Directora del Centro
José Guerrero-Diputación de Granada.

Pedro G, Romero, escultor, Sevilla.

Webmaster: Alejandro del Pino.

Productora: BNV producciones.