

La función social del arte

El arte no es solo placer estético. Puede añadir otras funciones. Hay artistas y organizaciones que usan las virtudes del arte para hacer un trabajo social. Aquí hemos reunido dos usos sociales concretos del arte en la música y en el teatro y un fotógrafo que cuenta cómo hace que sus imágenes vayan más allá de explicar la realidad.

Las tres preposiciones de la música comunitaria

Josep Mª Aragay Borràs

COORDINADOR DEL PROYECTO SOCIO EDUCATIVO
DE LA FUNDACIÓN PRIVADA RIBERMÚSICA

Muchos conceptos intentan definir las prácticas que hoy se desarrollan en el campo del arte y la acción social: dinamización sociocultural, intervención social a través del arte, desarrollo cultural comunitario, trabajo cultural. Brotan en países de todo el mundo centenares de experiencias que se diferencian entre ellas por elementos como las necesidades que las hacen emerger, su grado de planificación, profesionales que las desarrollan, objetivos, pero que podemos unificar porque todas utilizan **el arte como herramienta** para conseguir metas que no tienen estrictamente relación directa con el producto artístico (que, claro está, en muchos proyectos también es importante).

La Fundació Privada Ribermúsica se enmarca bajo el paraguas genérico de las experiencias de *Community Arts* y música comunitaria para definirse en términos de desarrollo comunitario socioeducativo. “Desarrollo comunitario” hace referencia al incremento de la calidad de vida y a la participación de toda una comunidad geográfica. El término “socioeducativo” hace hincapié en el empleo de la música y sus procesos de enseñanza. En otras palabras, trabajamos desde, con y para el barrio a través de la vivencia y del aprendizaje musical. Usamos estas tres preposiciones para especificar toda la magnitud de relación que existe entre la entidad –Ribermúsica– y la comunidad –Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera de Barcelona. Es desde la comunidad porque usamos los espacios cedidos por el barrio (públicos y privados); con la comunidad porque trabajamos en colaboración con otras instituciones, grupos y personas creando redes y optimizando recursos, y para la comunidad porque los beneficios enriquecen a todos.

Trabajamos desde, con y para el barrio a través de la vivencia y del aprendizaje musical

En síntesis, hablamos de la utilización de la música para el desarrollo global de las personas y de la comunidad (la música como medio: transformación social), aunque es igualmente primordial el aprendizaje de la expresión y creación artística en sí misma (capacitación musical, la música como fin: democracia cultural).

Inevitablemente, por lo tanto, hablamos de accesibilidad. Accesibilidad que nos ocupa a nivel económico (recursos materiales y servicios gratuitos), burocrático (facilidad para incorporarse a los talleres), geográfico (lugares cercanos y espacios sin barreras) y –especialmente– musical. La música es algo muy amplio donde caben muchas formas de expresión, creación y educación. De esta forma, podemos aprender música con una *darbouka*, con la voz, con un ordenador, con un violín o hasta con una pelota de baloncesto. Enseñamos y aprendemos música trabajando siempre en grupo, a veces conviviendo diferentes edades, diferentes niveles de capacidad técnica, directamente desde el cuerpo y el instrumento y, muy importante, definiendo siempre el ritmo como elemento iniciador y estructurador.

Relacionado con la accesibilidad, nos esforzamos para reproducir la heterogeneidad real del barrio en nuestros talleres e incluir todos aquellos niños, jóvenes y familias que quieran participar. Por ese motivo, planteamos nuestras sesiones desde la codirección de un músico profesional (que facilita los contenidos musicales) y un educador social (que focaliza la atención en el sistema de relaciones, las diferencias, el seguimiento y la coordinación).

Sería casi insultante no nombrar el “Sistema” de Venezuela u otros proyectos más cercanos como *Xamfrà*, *Art i Barri*, *Comunitària* o el *Centre de les Arts de l’Hospitalet*. Estamos sin duda delante una de las más importantes revoluciones culturales de nuestros tiempos y esto es solo el principio. □