

Arte comunitario periférico limeño como elemento de sanación social

Nancy Viza*

Resumen: En el siguiente ensayo busco analizar los aportes del arte comunitario periférico limeño para la sanación del tejido social, para ello presentaré el proyecto [AUTO] Sanación, tránsitos de las memorias colectivas del colectivo C.H.O.L.O¹ del cual soy miembro fundadora, el cual generamos dentro del XIII Festival de arte comunitario Al Zur-ich en septiembre de 2015, al sur de la ciudad de Quito, como un ejemplo de esta intención relacional sanadora del arte.

Palabras clave: Arte comunitario, sanación social y mal de modernidad

La sanación descolonial no necesita de un o una experta, médica o psicoanalista, sino que son procesos colectivos en la construcción comunal, lo comunal construido también en las redes y en los encuentros, en el trabajo de conexión entre personas en procesos de formación y transformación de la conciencia descolonial.

Walter Mignolo

Es importante aclarar que cuando hablamos de sanación social nos referimos inmediatamente a su relación íntima con una patología o enfermedad específica que se padece, en este caso nos referimos a la modernidad que los pueblos latinoamericanos venimos soportando desde la Conquista² hasta nuestros días, pues “el modo de subjetivación dominante solo puede estar infectado de patologías” (Rolnik 2001). Al respecto Aimé Césaire nos comenta:

Hablo de millones de hombres desarraigados de sus dioses, de su tierra, de sus costumbres, de su vida, de la vida, de la danza, de la sabiduría. Yo hablo de millones de hombres a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el ponerse de rodillas, la desesperación, el servilismo”. (Césaire 1998)

Al mismo tiempo me interesa analizar una de las consecuencias más nefastas del mal de modernidad, la creación de un sujeto individualizado que pierde la relación con el otro. Pues como señala

Patricio Guerrero Arias, la modernidad como parte constitutiva de la colonialidad del poder:

No solo cambia la relación del sujeto consigo mismo, sino sobre todo la interrelación con los otros, por ello construye sujetos para sujetarlos primero, y luego desestructurar su subjetividad, haciéndonos así, extraños y lejanos nosotros mismos y con mayor razón nos aleja de los otros; de ahí, por qué el poder fractura la alteridad...Es más, la colonialidad del poder construye un imaginario de la alteridad, sustentado en la radical exterioridad de la otredad frente a la mismidad, lo otro es lo extraño, lo lejano, lo peligroso, lo que nos amenaza, lo que debe ser controlado y dominado. (Guerrero Arias 2010)

En función a esto se busca desarticular los nexos y la relación colectiva en beneficio de la creación de un sujeto abocado únicamente al consumo, para lo cual Zygmunt Bauman aclara:

Cualquier trama densa de nexos sociales, y particularmente una red estrecha con base te-

* Estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura, con mención en artes y estudios visuales; Bachiller en Arte de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <verdeplantita@hotmail.com>.

1 Colectivo C.H.O.L.O. <<http://xxxcholoxxx.blogspot.com/>>.

2 Enrique Dussel en El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad afirma “De manera que 1492 será el momento del “nacimiento” de la Modernidad como concepto, el momento concreto del “origen” de un “mito” de violencia sacrificial muy particular y, al mismo tiempo, un proceso de “en-cubrimiento” de lo no-europeo” (Dussel 1994),

rritorial, implica un obstáculo que debe ser eliminado. Los poderes globales están abocados al desmantelamiento de esas redes, en nombre de una mayor y constante fluidez, que es la fuente principal de su fuerza y la garantía de su invencibilidad. Y el derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes humanos permiten que esos poderes puedan actuar. (Bauman 2003)

Al mismo tiempo Suely Rolnik señala que se trata de una especie de fabulación psicológica propia de una «gorda salud dominante» —como la llama Deleuze—, salud de una existencia esclava del mapa de sentido vigente, reducida a lo funcional y pragmático que Fernando Pessoa definía como *cadáver adiado que procría* [«cadáver diferido que procrea»] (Rolnik 2001).

Pero ¿Cómo abordamos esta problemática dentro del proyecto [AUTO] Sanación, tránsitos de las memorias colectivas desde el colectivo C.H.O.L.O?

Gráfico 1: Proyecto Auto Sanación, pamba mesa en Orquídeas del sur.

Gráfico 2: Proyecto Auto Sanación, pamba mesa en San José de Monjas.

Consideramos que la modernidad occidental intenta homogeneizar nuestra identidad bajo modelos consumistas y materialistas válidos para el capital, por lo que la actual vida moderna genera el individualismo y el egoísmo, donde las relaciones personales son solo afectos cuantificables. Las memorias de nuestros ancestros son consideradas el atraso y los medios de comunicación son un puente para que puedas satisfacer esas necesidades creadas. Las instituciones educativas, religiosas y culturales apuntalan tal situación legitimando los discursos del desarrollo y progreso que la modernidad/colonialidad impone. No puedes ser un ser humano completo y sano, si no estás inmerso en esa estructura que lo centraliza todo, hasta las subjetividades humanas están sujetas al orden imperante.

Gráfico 3: Auto Sanación, pamba mesa en San José de Monjas

La idea central de esta investigación sostiene que ante el problema de la individuación se hace necesario ir más allá de la crítica, apostando por una afirmación de la vida y encontrar caminos para relacionarnos curando las heridas de la modernidad, para lo cual desde el arte comunitario de las periferias de Lima venimos trabajando una

cura que apuesta por la sanación simbólica del tejido social a través de la creatividad.

La cual tiene que ver más bien con involucrar cuestiones fundamentales acerca de lo que es el bien vivir (vivir bien), de lo que es crear, de lo que es transformar que guardan estrecha relación con la epistemología andina y su principio de reciprocidad que nosotros los pobladores de las comunidades periféricas aun conservamos, pues si bien es cierto no somos indígenas sino mestizos emergentes, tenemos raíces indígenas las cuales nos hacen actuar y pensar a través de una sabiduría interculturalizada entre la andina muy arraigada pero también la moderna occidentalizada que está fuertemente relacionada con la matriz colonial-imperial de poder. Donde la experiencia de participar en la construcción de la existencia [...] da sentido al hecho de vivir y promueve el sentimiento de que la vida vale la pena ser vivida (Rolnik 2001). Para explicarme mejor tomaré como ejemplo a la sincreticidad religiosa (sumada a la cultural y étnica) que Josef Estermann nos comenta de la siguiente manera:

Aquella que no pretende establecer una 'pureza' cultural y religiosa, sino una modernidad sui generis, un mestizaje y sincretismo propio, que no es reducible a un 'tipo ideal' de religiosidad pre-hispánica, ni a la 'ortodoxia romana' de la religiosidad católica [...] donde lo uno (cristiano) co-existe con lo otro (andino) como complementos y correspondencias fecundos e integrativos, produciendo esta síntesis (o "sincreción") que es la 'religiosidad andina' actual. (Esterman 1998)

Para indagar más sobre los elementos relacionales que buscan sanar el tejido social empleados desde el arte comunitario periférico cabe preguntarnos: ¿Cuáles fueron las acciones generadas en el proyecto [AUTO] Sanación, tránsitos de las memorias colectivas del colectivo C.H.O.L.O en coordinación con las comunidades del sur de Quito?

Con el siguiente proyecto generamos prácticas comunitarias relacionales en los barrios del sur de Quito, San José de Monjas, Oriente Quiteño y Orquídeas del Sur, donde a través de un acto de reciprocidad denominado pamba mesa (comida

comunitaria en la que mezclamos sabores andinos de Perú y Ecuador) que tomamos como pretexto, recogimos sus historias barriales en un video documental que luego fueron visibilizados en las unidades de las Cooperativas de transporte público Mejía y Carlos Brito que cruzan la avenida Simón Bolívar la que coincide con la ruta del Qhapaq Ñan (coincidente con el camino inca) e interconecta a estos 3 barrios. Desde el sábado 17 hasta el sábado 31 de octubre mostramos este video documental mediante una pantalla de TV al interior de las unidades de transporte.

Gráfico 3: Auto Sanación, pamba mesa en San José de Monjas

Ahora bien, recojamos una de las dudas que Suely Rolnik, psicoterapeuta y crítica cultural en el Centro de Estudios de Subjetividad de la Pontificia Universidad Católica en Sao Paulo, se formula en su libro *¿El arte cura?: ¿Qué relación entre arte y cura podemos extraer de esto?* Para lo cual señala:

En nuestra sociedad, la dimensión estética de la subjetividad se encuentra confinada al artista. Los espectadores, esto es, potencialmente todos los «no artistas» –como hemos visto–, tienden a tener esta dimensión dominada por los fantasmas. Podemos ir más lejos si recordamos que en el mismo momento histórico en que la práctica estética dejó de ser una dimensión integrada en la vida colectiva para confinarse dentro de un campo especializado, surgieron en la medicina de Occidente las prácticas clínicas volcadas en la subjetividad: la psiquiatría en el siglo xviii y el psicoanálisis en la transición del xix al xx [...] lo cual trae como consecuencia

la reducción de la subjetividad a su dimensión psicológica y la proscripción de su dimensión estética [...] Lo que queda excluido, en esta política del deseo, es nada más y nada menos que la participación de la subjetividad en el proceso de creación y transformación de la existencia. (Rolnik 2001)

Por último es importante señalar que ante esta necesidad de encontrar una cura ante el problema de la modernidad, desde el arte comunitario periférico, uno de los objetivos que persiguió el proyecto [AUTO] Sanación, tránsitos de las memorias colectivas del colectivo C.H.O.L.O fue la participación de la comunidad en el reencuentro de su memoria colectiva barrial pues creemos que contar y ver nuestras historias barriales nos permite reconocernos, relacionarnos, articularnos comunitariamente, como vecinos y vecinas. Y más aún si establecemos una conexión entre estas historias presentes y las milenarias historias que nos cuenta el Qhapaq Ñan (ruta tejida por nuestros ancestros conocida como Camino Inca); este hacer nos permite entrar en un proceso de auto sanación simbólica integral, tan necesario en los momentos actuales en que la humanidad se ve invadida por el frío mundo del mercado y su competitividad.

Lista de referencias

- Bauman, Zygmunt. 2003. *Modernidad líquida*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Césaire, Aimé. 2006. *Discurso sobre el colonialismo*. Trad. por Maa Viveros Vigoya. Madrid: Akal.
- Dussel, Enrique. 1994. *El encubrimiento del otro: Hacia el origen del mito de la modernidad*. Quito: Abya-Yala.
- . 1994. 1492: *El encubrimiento del otro: Hacia el origen del "mito de la modernidad"*. La Paz: Plural Ed.
- Estermann, Josef. 1998. *Filosofía Andina: Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*. Quito: Abya-Yala.
- Guerrero Arias, Patricio. 2010. *Corazonar: Una antropología comprometida con la vida. Miradas otras desde Abya-Yala para la descolonización del poder*. Quito: Abya-Yala.
- Mignolo Walter, y Francisco Carballo. 2014. *Una concepción descolonial del mundo: Conversaciones de Francisco Carballo con Walter Mignolo*. Buenos Aires: Ed. del Signo.
- Rolnik, Suely. 2001. *¿El arte cura?* 02. Barcelona: Cuadernos MACBA. <http://www.medicinayarte.com/img/rolnik_arte_cura.pdf>.