

La salud está en tu mano

Artivismo para la transformación social

GUÍA INTRODUCTORIA

¿QUÉ ES EL ARTIVISMO?

El artivismo es la unión de la creatividad artística y el activismo social, un término que surge cuando combinamos las palabras "arte" y "activismo". Es un recurso mediante el cual podemos utilizar las formas artísticas (visuales, performativas, musicales o digitales) como un mecanismo para abordar problemáticas sociales, sensibilizar a la población y promover transformaciones políticas y culturales.

Más allá de una suma de palabras, simboliza la sinergia entre la capacidad que tiene el arte para inspirar o provocarnos emociones y la fuerza e impacto del activismo para generar acciones orientadas a la sociedad como participante y beneficiaria.

Un elemento fundamental es su gran y variada interactividad, lo cual facilita la realización de numerosos procesos en entornos escolares y con poblaciones juveniles. En definitiva, el artivismo tiene el doble cometido de transformar la sociedad a la vez que promueve las soluciones creativas y colectivas.

A diferencia del activismo tradicional, que ha estado más asociado a la presión política y la protesta, el artivismo hace uso de la creatividad para la transmisión de mensajes de cambio. Las performances callejeras, los murales urbanos o las instalaciones interactivas son algunas de las formas de expresión que se emplean y que veremos más a fondo en esta guía didáctica.

Al orientarse a la acción socioeducativa, queremos fomentar a través de las escuelas la construcción de una ciudadanía crítica, participativa y comprometida con la transformación social. Queremos que docentes y estudiantes reconozcan y valoren el poder de la participación y el arte como herramientas para generar conciencia y movilizar a las personas en su comunidad.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

El artivismo no es una corriente de corto recorrido. Aunque como término se popularizó en décadas pasadas, sus orígenes se remontan a movimientos artísticos y sociales históricos, como el muralismo mexicano, donde se usó el arte para promover las luchas sociales y denunciar las numerosas inequidades de la época.

Pintura mural de Diego Rivera.

En las décadas de 1960 y 1970, durante el crecimiento de los movimientos por los derechos civiles, feministas y pacifistas, surgieron expresiones artísticas cuyos fines estaban orientados al activismo social, como las performances callejeras y las pancartas de protesta. El arte se convirtió en una herramienta fundamental para amplificar las voces no escuchadas.

Manifestación con pancartas en España en la década de los 70, reclamando el acceso de las mujeres al mercado laboral en iguales condiciones que los hombres.

En nuestros días, el activismo ha abrazado los avances tecnológicos para utilizarse también a través del arte digital, las campañas en redes sociales y el uso de herramientas tecnológicas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ARTIVISMO?

El artivismo es un movimiento con amplia relevancia porque mezcla la interpelación emocional del arte con el abordaje de las inequidades sociales.

Tiene una gran capacidad para concienciar a la población sobre los problemas y necesidades existentes en nuestros barrios, como por ejemplo los murales que reivindican luchas o denuncian desigualdades.

Mural en Nájera, La Rioja, que aborda la Historia desde una mirada feminista. Jóvenes de un instituto participaron en su creación.

Es una actividad novedosa, llamativa y que capta la atención de las personas que no están familiarizadas con la participación social por los derechos civiles, como con las acciones teatrales o las performances en público que contribuyen a poner el foco en situaciones a menudo ignoradas.

Performance en directo y protesta con cartelería en contra de la tauromaquia y a favor de los derechos de los animales.

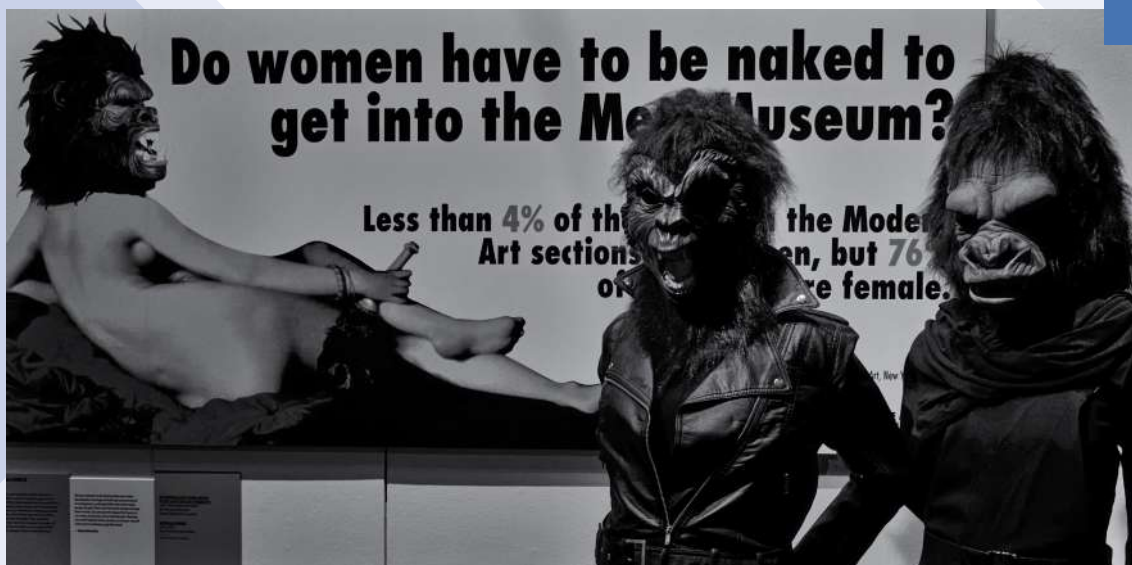
Además, tiene la capacidad de conectar con todo tipo de personas y unificar el mensaje pese a los distintos perfiles a los que se pueda dirigir. El arte tiene la capacidad de comunicar mensajes de manera universal y, mediante la expresión corporal, los colores o el componente emocional, trasciende todos los idiomas y culturas. Un ejemplo destacado es el grafiti político de Banksy (Artivismo de Banksy), cuyas obras generan debate en todo el mundo sin necesidad de palabras complejas.

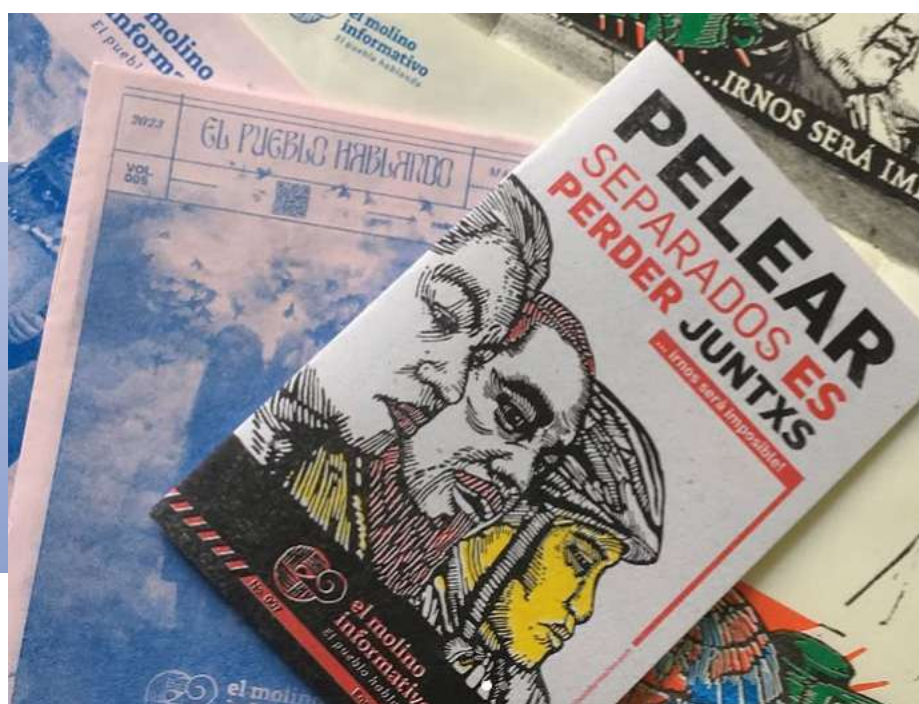
Arte instalativo de la ONG Anima Naturalis simulando bandejas de carne humana en protesta por los derechos de los animales.

Este tipo de intervenciones activistas contribuyen a redefinir el uso del espacio comunitario. Las calles, plazas y otros lugares públicos se convierten en escenarios de protesta y expresión a través del activismo, lo que conlleva a la transformación de los lugares comunes como escenarios de diálogo colectivo.

Un importante ejemplo en varios ámbitos del activismo fue el de las Guerrilla Girls, un colectivo de mujeres activistas feministas. Su rasgo más llamativo es que se cubrían la cara con máscaras de simios en sus acciones. Tenían por objetivo denunciar la discriminación que sufrían las mujeres en el mundo del arte, y empleaban cartelería y pancartas así como realizaban exposiciones y performances para ejercer sus reivindicaciones, a menudo haciendo uso del sarcasmo y la ironía.

En conclusión, necesitamos usar el activismo como método para transformar la sociedad porque no solo comunica problemáticas, sino que a través del arte se adquiere una dimensión emocional y creativa, lo cual apela a lo emotivo, inspira soluciones, empodera comunidades y moviliza a las personas hacia el cambio.

Fanzine que aborda los derechos de las personas migrantes.

Para impulsar procesos activistas en los centros educativos es fundamental que el profesorado sea consciente de la necesidad de contar con elementos como la transformación y la movilización social en el instituto en vez de que este sea un espacio acrítico y pasivo ante las inequidades.

Su rol a la hora de coordinar estas acciones debe tener en cuenta al alumnado como un sujeto activo, capaz de reflexionar y plantear alternativas de cambio para la realidad en la que viven. Para ello, el equipo docente creará puntos de encuentro para recoger todas las realidades y percepciones de la adolescencia y juventud, con el objetivo de que sean estos grupos quienes puedan asumir la responsabilidad y protagonismo de las actividades que desarrollan.

Estudiantes de Castilla-La Mancha participan en una anterior edición del proyecto 'La salud está en tu mano'.

La adolescencia es una etapa de muchos cambios, donde tiene lugar la construcción de la personalidad, búsqueda de identidad y numerosos cambios físicos y psicológicos, agravados para quien no se encuentre en un entorno sociofamiliar que acompañe en esta fase tan crucial para la vida.

Es por ello que es muy importante contar con un profesorado que trate de conectar con las realidades adolescentes, con sus maneras de ser, formas culturales, códigos, lenguajes y aficiones, para poder acercarse a este grupo etario y establecer una conexión con la que sea más fácil el impulso de procesos activistas en las aulas.

Desde un lugar de disponibilidad y honestidad, es muy positivo que el equipo docente se muestre comprensivo con las emociones adolescentes para crear lazos intergeneracionales.

DÉCALOGO: 10 RAZONES PARA EMPLEAR EL ARTIVISMO EN LAS AULAS

- 1.** Analizan problemáticas en la sociedad desde una perspectiva creativa.
- 2.** Expresan ideas y emociones a través de iniciativas artísticas.
- 3.** Estimula su participación como agentes de cambio.
- 4.** Refuerza a la comunidad educativa como espacio para la transformación social.
- 5.** Renovamos la educación a través de metodologías innovadoras.
- 6.** Facilita su comprensión de la sociedad global mediante el arte.
- 7.** Genera intercambios entre personas que comparten objetivos.
- 8.** Promueve el activismo como método para conquistar derechos.
- 9.** Sensibiliza a la población sobre la importancia de la movilización social.
- 10.** Potencia redes de apoyo y lazos comunitarios.

EJEMPLOS ARTIVISTAS

El activismo emplea una gran variedad de técnicas artísticas para expresar mensajes de incidencia social, como contribución a seguir siendo un movimiento político-cultural de impacto. Estas herramientas se adaptan a la temática que aborda y a la audiencia a la que se dirige.

A continuación, se presentan algunas de las principales técnicas artivistas:

1. Artes Visuales

Las artes visuales son una de las expresiones más frecuentes en el activismo gracias a su impacto inmediato. Es por ello, que los murales y grafitis son el recurso visual más reconocido. Obras de gran escala en paredes públicas que visibilizan problemáticas sociales, como la inequidad de género, el racismo o el cambio climático.

Arte urbano de Banksy.

Mural en reconocimiento del agua como recurso básico para el acceso a la salud.

La cartelería es otra manifestación de arte visual. Se trata de imágenes con mensajes potentes que pueden ser distribuidas en manifestaciones o en redes sociales.

Manifestación por el cambio climático.

2. Acciones performativas y teatro callejero

Estas técnicas consisten en representaciones en vivo diseñadas para captar la atención del público. El teatro foro es una forma de teatro interactivo donde el público participa a la hora de proponer alternativas de resolución a desafíos sociales que se plantean.

Encuentro de Farmamundi sobre género y salud a través del teatro.

Por otra parte, contamos con los flashmobs, que son intervenciones espontáneas en espacios públicos que combinan danza, actuación o gestos simbólicos. Es una herramienta que capta la atención del público con gran facilidad, algo que es fundamental a la hora de transmitir mensajes reivindicativos.

Flashmob en un espacio público.

También contamos con las performances en silencio, que son actuaciones sin palabras que utilizan el lenguaje corporal y objetos simbólicos para transmitir el mensaje.

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

Estas son algunas de las performances realizadas en Farmamundi:

- Teatro social - Escuela Universitaria de Trabajo Social de Santiago de Compostela
- Teatro social en Gijón
- Performance por el derecho a la salud mental y la no discriminación

3. La emotividad de lo auditivo

El sonido y la palabra hablada son herramientas poderosas para movilizar y emocionar. Por ejemplo, mediante la música de protesta, con canciones cuyas letras abordan problemáticas sociales, como Bob Dylan, Ana Tijoux o el grupo Calle 13.

De otra parte, se encuentra la poesía hablada o spoken word, con un enfoque crítico y transformador, con los ejemplos de Sarah Kay o Saul Williams.

Rotzio, artista musical y activista.

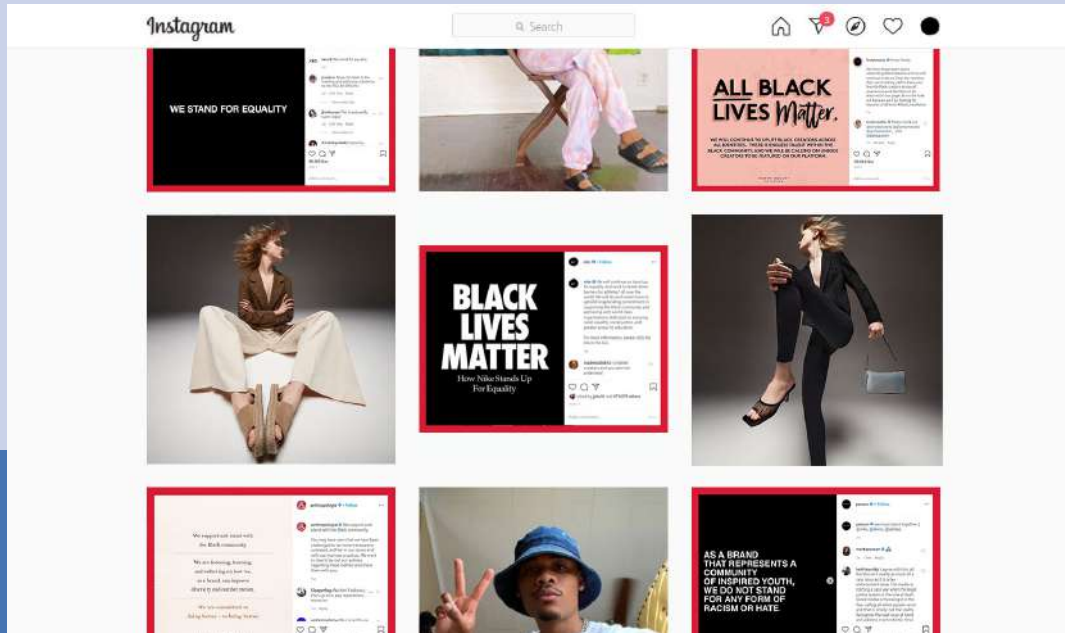
También contamos con los conciertos activistas, que son eventos musicales diseñados para recaudar fondos o promover causas sociales, como por ejemplo el concierto 'A todo jazz por la salud infantil' organizado por Farmamundi y gracias al cual se destinó la recaudación íntegra a nuestro fondo social para la atención sanitaria de niñas y niños en situaciones de emergencia en Ucrania, Siria y Palestina donde nuestra entidad trabaja por el derecho a la salud.

Concierto solidario 'A todo jazz por la salud infantil'.

4. Arte digital y tecnológico

Con los avances tecnológicos y la digitalización de las relaciones sociales, el activismo también ha evolucionado hacia espacios virtuales mediante campañas visuales o audiovisuales a través de plataformas como Instagram, TikTok o X para amplificar mensajes.

El movimiento Black Lives Matter en diversas redes sociales.

5. Literatura y narrativa

La lectura, una de las actividades más comunes de la sociedad, forma parte de todas esas dimensiones desde las que el activismo es útil para el cambio, como a través de los fanzines, que son revistas autoeditadas que comparten ideas y experiencias, o las narrativas colectivas, que abordan historias escritas por comunidades para compartir sus vivencias y luchas.

Fanzine de Farmamundi sobre género y salud. En concreto, la menstruación.

6. Escultura y arte instalativo

Estas técnicas crean experiencias inmersivas que conectan al público con el mensaje que transmite. Las esculturas interactivas son obras que invitan al público a interactuar para comprender el mensaje. Encontramos numerosos ejemplos en esculturas que abordan el consumismo y la polución, realizadas con materiales y basura reciclada.

'The Washed Ashore Project', una iniciativa dirigida por la artista Angela Haseltine Pozzi para el Instituto de Artes y Educación Ambiental de Oregon.

Las exposiciones públicas son otra herramienta activista cada vez más empleada. Se trata de representaciones artísticas en espacios específicos para reflexionar sobre problemas globales.

7. Cine y documental

En séptimo lugar, al igual que el séptimo arte, lo audiovisual también es una herramienta poderosa para narrar historias transformadoras. Podemos encontrar los documentales críticos, esto es, películas que exponen problemáticas sociales y promueven la reflexión sobre posibles soluciones, como '13th' ('Enmienda XIII' en español) de Ava DuVernay.

De otro lado, las proyecciones urbanas sirven para mostrar imágenes o videos en edificios o espacios públicos.

Campaña de iluminación de frases contra la censura al trabajo de Delight Lab, un estudio artístico de Chile que emplea el arte para el activismo social.

Por último, podemos hacer uso del videoarte, que son creaciones experimentales que mezclan arte visual y sonido con mensajes políticos.

Nam June Paik. Electronic Superhighway.

BIBLIOGRAFÍA

- Paz, F. (2024). ARTivismo, expresiones creativas para la comunicación política. Compolítica. Recuperado de (<https://compolitica.com/artivismo-expresiones-creativas-para-la-comunicacion-politica/>)
- Klein, R., & Rius-Ulldemolins, J. (2021). Prácticas culturales y espacios públicos como lugares de interacción social y política: Un análisis de artivismo y de crítica festiva en Barcelona y València. Arte, Individuo y Sociedad, 33(1), 87-102. Recuperado de (<https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/69984>)
- Amao Ceniceros, M. (2022). Artivismo: disputa estético-política por la memoria colectiva. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 28(55), 103-126. Recuperado de (<https://esdi.uaem.mx/index.php/esdi/article/-view/113>)
- García Arias, P. GUERRILLA GIRLS. La conciencia del mundo del arte. Mujeres en Red. Recuperado de <https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1566>
- Gutiérrez Jaber, I. (2024). Artivismo: De la protesta a la propuesta (y la investigación). TecScience. Recuperado de (<https://tecscience.tec.mx/es/humano-social/artivismo/>)
- Jiang, L. (2024). ARTivism: AR-Enabled Accessible Public Art and Advocacy. arXiv. Recuperado de (<https://arxiv.org/abs/2404.13285>)

© Farmamundi

Financia:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Farmamundi.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no asume responsabilidad alguna sobre dichos contenidos.

Castilla-La Mancha