

El valor del arte en el espacio universitario

Oportunidades de la expresión artística en la universidad

Mónica Lucía Soto del Águila

Programa de Estudios Generales

Universidad de Lima

DOI 10.26439/piedepagina2023.n010.6527:

Camino por el aula mientras observo a los grupos trabajar. “Necesitamos el plumón verde”, me dice Daniela. “Profe, ponga música para inspirarnos”, pide Franco y yo accedo. Veo sonrisas y escucho conversaciones donde algunos cuentan sus experiencias o lanzan propuestas. “Hay que pintar con negro, como los *punks*”, sugiere Diego. “Amí me frustra cuando esto pasa, hay que ponerlo – cuenta Fabiana. Treinta minutos después, cada grupo pasa a mostrar su cartel. Después de trabajar el tema vinculado con la rebeldía juvenil y hablado sobre movimientos juveniles como el *hippie*, el *punk* o el *hip-hop*, he propuesto en

clase esta actividad donde se solicita que representen en un cartel su propia protesta o crítica como jóvenes. Cada ciclo quedo sorprendida con la potencia de los mensajes que plasman a través de dibujos, frases y símbolos (véase la Figura 1). En cada sección encuentro jóvenes disgustados con la hipocresía, la presión de la sociedad, la violencia o la cultura machista, entre otros temas.

Esta es una de las actividades de clase preferidas de los estudiantes de segundo nivel: exponen ideas, cuentan sus vivencias, debaten,

llegan a consensos, etcétera. Aprenden que el arte es una herramienta de expresión a la cual pueden recurrir siempre, sobre todo cuando la sociedad no presta atención a sus voces por el simple hecho de ser “jóvenes sin experiencia”.

Al cerrar la clase, pienso que la universidad está repleta de jóvenes que, como mis estudiantes, tienen mucho que decir. Es el campus el espacio compartido donde estos chicos y chicas interactúan constantemente y van desarrollando ese sentir de *alma mater*. La cultura y el arte son elementos esenciales, sin los cuales ese sentir no podría existir, aunque a veces los vemos como adicionales o “complementarios a la vida universitaria” (Fernández Uribe, s.f., p. 2). Cada comunidad construye su espacio convirtiéndolo en un escenario y, a la vez, en un testimonio de las formas de vida que allí convergen. Este campus universitario debería estar, entonces, lleno de expresiones juveniles que contribuyan a una identidad que se encuentra en pleno proceso de construcción.

Afiches, murales, danzas, presentaciones teatrales, grupos de lectura, conciertos y demás manifestaciones artístico-culturales pueden ser grandes herramientas para comprender lo que los habitantes de ese espacio piensan, sienten, critican o celebran. Como sostiene Fernández Uribe (s.f.), refiriéndose en su caso a la Universidad de Antioquía, “aquí desarrollamos la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, en un proceso racional, crítico y éticamente comprometido, tomamos conciencia,

discutimos acerca de lo que somos” (p. 11). Esto es lo que convierte a la universidad en un espacio cultural en sí mismo, en cuyo ámbito se materializan los “rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social, [lo que habitualmente se define como cultura]” (UNESCO, 2001).

El arte en el espacio universitario no solo es valioso por su capacidad para reflejar identidades individuales y sociales, sino por representar el máximo símbolo de la libre expresión, que es (o debería ser) el espíritu de cualquier campus universitario. Esta comunicación libre, a través del lenguaje artístico, favorece a que el espacio común sea un lugar donde los vínculos entre los miembros de la comunidad se afiancen y se nutran, y hace posible que la universidad y sus rincones se conviertan en ese “tercer lugar”, más allá de la casa o el trabajo, como afirma el sociólogo Ray Oldenburg (Christensen & Oldenburg, 2023). En esa línea, Johanna Hamann (2014) sostiene lo siguiente:

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, siendo la meta de la interdisciplinariedad que los ciudadanos disfruten el contexto urbano como lugares compartidos y configurados para ser vividos. (p. 1)

Por ende, el aprendizaje universitario no se limita a lo que sucede dentro de las aulas, y quienes han pasado por esta etapa no dudarán en confirmarlo. Lo que sucede en los comedores, jardines o bancas es parte fundamental

Figura 1. Crítica y expresión estudiantil, elemento central de la formación universitaria.

de la formación de los futuros profesionales, de cómo se conciben y posicionan. La experiencia artística –ya sea creando o consumiendo arte– contribuye a la reflexión, al pensamiento crítico, a mirar y mirarnos, es parte de las vivencias que los jóvenes necesitan y disfrutan.

Finalmente, incorporar el arte y la cultura en la cotidianidad de la vida universitaria y su espacio común no solo nos permite escuchar la voz de los jóvenes, es también una pieza clave para la sana convivencia de quienes interactuamos en el campus. Emprendamos esta tarea sin miedo brindando espacios dentro y fuera del aula para que el arte, la cultura y la creatividad llenen de vida nuestros ambientes. Démonos licencia para mostrar, a través de ellos, lo que pensamos, sentimos, es decir, lo que somos como individuos y comunidad universitaria.

REFERENCIAS

- Christensen, K., & Oldenburg, R. (2023, 1 de abril). *El “tercer lugar”, un verdadero espacio ciudadano*. Unesco. <https://www.unesco.org/es/articles/el-tercer-lugar-un-verdadero-espacio-ciudadano>
- Fernández Uribe, C. (s.f.). La cultura y el arte dan vida a la Universidad de Antioquía. *Memoria*. <https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/fa238693-d5a7-4cf3-b469-78cadfb8817b/cultura-arte-vida-universidad-antioquia-cultura.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kQRfA5j>
- Hamann, J. (2014). El arte en el espacio público: interdisciplinariedad y convergencia. *Revista Arte y Diseño A&D*, (3), 35-45. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/ayd/article/view/19675>
- Unesco. (2001, 2 de noviembre). *Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural*. <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/unesco-universal-declaration-cultural-diversity>