

PERFORMATIVIDADES DEL ARTE Y EL DISEÑO EN PROCESOS DE INNOVACIÓN SOCIAL. UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA

En esta comunicación se propone abordar la capacidad performativa de ciertas prácticas artísticas y de diseño actuales que inciden en contextos sociales con la voluntad de afectar e influir en los estilos de vida y hábitos de lo cotidiano. En el caso del arte podría decirse que son iniciativas que cuentan con antecedentes como la tradición contemporánea de la estética relacional y el arte contextual, mientras que en diseño provienen de una visión avanzada del diseño de sistemas y servicios. En ambos casos, aquí nos interesan las visiones implicadas en procesos de cambio social que tengan como objetivo procurar vías posibles de transición hacia modos de vida sostenibles. Cabe decir que en este desarrollo entendemos cómo sostenibles tanto una concepción macro, que apunta a preocupaciones globales principalmente relacionadas con la cultura ecológica y material, como un enfoque micro, que atienda a las actividades de la vida cotidiana, las creencias y subjetividades.

Las prácticas artísticas y de diseño que se enmarcan en el territorio que pretendemos trazar coinciden, también, en trabajar desde una perspectiva sistémica, incluso dentro de lo que se denominan *wicked problems*. Es decir, consideran el objeto de estudio o producción como una pieza más dentro de un sistema complejo, donde los componentes están interrelacionados en forma de redes distributivas. Por lo mismo, su comportamiento se dará desde la acción, en colaboración participativa, con perspectivas a largo plazo, desde la empatía y siempre como solución temporal, transicional.

Para centrar esta propuesta teórica se propone un estudio de caso, a través de la comparativa entre una práctica de diseño y una artística que comparten como hilo conductor una visión ética de la problemática actual de acceso a la vivienda y gentrificación turística. Se trata de los proyectos *La Venezia che non si vede*, del artista Antoni Abad, y La Borda, cooperativa de viviendas en cesión de uso en Barcelona.

La Venezia che non si vede fue presentado en la Bienal de Venecia 2017 y, entre otras acciones, crea una aplicación de móvil (*Blind.wiki*) para recoger descripciones de lugares de la ciudad de Venecia relatados por personas invidentes. Además de aportar una interpretación del lugar a través de otros sentidos, se enfatiza la importancia de la memoria colectiva y de los modos de vida de un pasado reciente en el cual la ciudad estaba habitada por los venecianos y no por los turistas.

Por su parte, el primer edificio de la cooperativa de viviendas en cesión de uso La Borda, construido por el estudio de arquitectura colaborativa La Col, propone un sistema de vivienda desmarcado del mercado especulativo y diseñado para que los espacios compartidos potencien los vínculos sociales de sus habitantes.

En ambos ejemplos no se plantea una pieza de arte o un producto de diseño, sino que se genera un conjunto de acciones o actuaciones que contribuyen a convertir a los agentes implicados en agentes de cambio/para el cambio. De esta manera, nos alejamos de la idea del diseño “solo instrumental” o del arte “solo removedor de conciencias”, y avanzamos hacia una concepción conjunta de incidencia en el estadio micro de la subjetividad y las formas de vida de la cotidianidad que, a su vez, son capaces de ser replicadas y escaladas para llegar a afectar en un estadio macro para la sostenibilidad.

Palabras clave:

Arte, Diseño, Innovación social, performatividad, *wicked problems*

BIBLIOGRAFÍA

- Augé, Marc (2012). *La comunidad ilusoria*. Barcelona: Gedisa
- Borriaud, Nicolas (1998). *Esthétique relationnelle*. Paris: Les presses du réel
- Findeli, Alain (2001). *Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, Methodological, and Ethical Discussion*. Design Issues: Vol 17, N 1
- Garcés, Marina (2016). *Un mundo común*. Barcelona: Bellaterra
- Kossoff, Gideon (2019). *Cosmopolitan Localism: The Planetary Networking of Everyday Life in Place*. Cuaderno 73 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo, Argentina
- Goodman, Nelson (1990). *Maneras de hacer mundos*. Madrid: Visor
- Rancière, Jacques (2008). *Le spectateur émancipé*. París: La Fabrique Editions
- Rolnik, Suely; Guattari, Félix (2006). *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Madrid: Traficantes de Sueños
- Irwin, Terry (2012). *Wicked Problems and the Relationship Triad*. En: *Grow Small, Think Beautiful: Ideas for a Sustainable World*. Totnes: Schumacher College, Floris Books
- Vilar, Gerard (2017). *Desartización. Paradojas del arte sin fin*. Salamanca: Universidad de Salamanca
- VVAA (2001). *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Universidad de Salamanca