

Tejiendo redes y miradas de afectos¹.

El arte público contemporáneo: geografías de la inclusión y transformación social

Lilian Amaral

Artista visual, investigadora en arte público contemporáneo.

alfredo.palacios@cardenalcisneros.es

Comisaria del Programa Ciudades Creativas (Porto Alegre/Brasil, Santander Cultural/Unesco). Directora del proyecto Museo Abierto. Directora del ANPAP (Asociación Nacional de Pesquisadores en Artes Plásticas -Brasil).

Resumen

Proyecto de investigación transdisciplinario con énfasis en los actuales enfoques dialógicos establecidos entre el arte y la esfera pública. El texto describe el campo de práctica

---

^{1 1} Red de Afectos. Término y título del texto de presentación elaborado por esta autora para designar las acciones de la Red Nacional de las Artes Visuales de la Fundación Nacional de las Artes/Ministerio de la Cultura, para el catálogo general, Rio de Janeiro, 2008.

artística contemporáneo como espacio de investigación, basado en experiencias procesuales y colaborativas, desarrollando la creatividad social, acciones colectivas y prácticas artísticas y resultando en nuevas cartografías de la memoria y del imaginario social. Del espectáculo hacia la experiencia de la ciudad, se abordan las diferencias entre visualidad y visibilidad, se pasa de la ciudad al lugar. El escrito plantea una distinción entre visualidad y visibilidad, entre recepción y percepción, entre comunicación e información. En todas estas diferencias se producen metamorfosis de la mirada..

Palabras clave

Arte colaborativo – red - el arte y la esfera pública - visibilidad/visualidad

Abstract

Transdisciplinary research project focused on contemporary dialogic approach based on art and public sphere. It discusses the role of contemporary artistic practice as research's space, based on processual and collaborative experiences, developing social creativity, collective actions and artistic practices, resulting in to new memory's cartographies and social imaginary. From the spectacle to the city's experience, it pass through differences between visuality and visibility, the city and the site. It operates a distinction between visuality and visibility, reception and perception, communication and information. In all those differences metamorphosys of the look are produced.

Key Words

Collaborative art – net – art and public sphere – visibility/visibility

Los procesos son devenir, y no se juzgan por el resultado que los limita, sino por la calidad de sus cursos y por la potencia de su continuación[...].

Gilles Deleuze, Conversaciones

Nos encontramos en una fase de cambio de cultura en las artes comparable, en su extensión y profundidad, a la transición que tenía lugar entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. El proceso decisivo de los últimos años en el universo de las artes es la formación de una cultura diferente a la moderna y a sus estiraciones posmodernas. Un signo particularmente elocuente de este proceso es la proliferación de iniciativas de artistas destinados a facilitar la participación de grandes grupos, de personas muy diversas, en proyectos donde se asocia la realización de ficciones o de imágenes con la ocupación de espacios locales y la explotación de formas experimentales de socialización. Estamos ante nuevas ecologías culturales.

Tales proyectos articulan ideas e instituciones, imaginarios y prácticas, modos de vida y objetos, nuevas formas de intercambio y demás procesos que la tradición inmediata no permitía anticipar.

Las proposiciones de Laddaga² aportan elementos para una lectura de esta reorientación en el territorio iberoamericano de las artes, de esta transición en el curso de

---

² LADDAGA, Reinaldo. *Estética de la Emergencia*. Adriana Hidalgo Editora: Buenos Aires, 2006.

Término que procede de la antropología cultural y que el autor reubica en el ámbito de la estética. La forma de organización, coordinación, coexistencia que se verifica en estos proyectos a través de la prosecución de una cantidad

la cual un número creciente de artistas reaccionan al evidente agotamiento del paradigma moderno y que, según Charles Tilly, pueden crear una iluminación y tensión. [...] que facilita la activación de una cierta interacción creativa, que ofrece contextos en que los participantes pueden establecer “acuerdos generales sobre procedimientos y resultados”, en que algunos pueden ponerse en posición de árbitros que establecen límites a las actuaciones, a la habilidad individual, al conocimiento, en que pueden proponerse formas de preparación disciplinada y acumularse en historias. Así es como, a juicio de Charles Tilly, se produce la formación de identidades, donde se consolida una “ecología cultural”, en cuyo seno transacciones recurrentes entre unidades “producen interdependencias entre sitios, transforman los entendimientos compartidos en el curso del proceso, y vuelven disponibles bastos recursos de cultura en cada sitio particular a través de sus conexiones con otros sitios”, por medio de una organización espontánea que supone “la formación y la activación de individuos que inician avances o demandas en sus escalas locales, pero que de alguna manera los articulan con identidades de gran escala y luchas colectivas”³.

Con base en el mapeamiento, descripción y análisis de experiencias actuales, proponemos iniciar la creación colectiva de una cartografía, o mejor dicho, de una geología de esta nueva cultura vinculada a procesos más amplios de modificación de las formas de activismo político, producción económica e investigación científica que definen, en su novedad, al presente⁴.

---

limitada [aunque abierta] de acciones puede compararse con la forma de coordinación o la organización incomparablemente más basta de una cultura de las artes.

³ TILLY, Charles. *Stories, Identities and Political Change*. Nueva York y Oxford: Rowman & Littlefield, 2002, p. 49.

⁴ Texto introductorio de contextualización de las concepciones existentes, en las Jornadas Abiertas Interculturales “Miradas al Arte Público Contemporáneo: Geografías de la Inclusión y Transformación Social”, UCM/ES y MAC

Tejiendo “Redes de Afectos”: de los Fragmentos a las Costelaciones

Guión para un “Documental Procesual” o el Mundo como Colcha de Retales

La experiencia que pasa de persona a persona es la fuente a la que recurren todos los narradores. Y entre las narrativas escritas, las mejores son las que menos se distinguen de las historias orales contadas por los innúmeros narradores anónimos.

Walter Benjamin

Tejida en una perspectiva transdisciplinaria, la concepción de la Red de Afectos ha contribuido decisivamente a diluir fronteras y a operar en los intersticios del pensamiento-acción y de la práctica artístico-crítica contemporánea. La Red a la cual me refiero es la Red Nacional de las Artes Visuales de la Fundación Nacional de las Artes/FUNARTE, en Brasil, creadora de dispositivos de interlocución, mediación y difusión del arte en red, en el contexto de la vida cotidiana, tejiendo arquitecturas de relaciones, de lo local a lo global. De ellas resulta una cierta “geografía del rozamiento”, entendida no tanto en el sentido del confrontar sino, por el contrario, en el de la fricción, provocando encuentros y nuevos sentidos para tales recorridos y desplazamientos poéticos.

Niterói/BR, 2008, elaborado por esta autora dentro de la investigación desarrollada en el Programa de Movilidad Internacional SANTANDETR/USP “Museo Abierto: la Ciudad como Museo y el Museo como Práctica Artística”, inspirado y en diálogo con las ideas de Reinaldo Laddaga. *La estética de la emergencia*. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires: 2006

En el interior de un amplio espectro de trabajos realizados en contextos, medios y lenguajes tan variados como la procedencia de las poéticas de sus actores/autores, encontramos bloques de sentidos y prácticas interculturales convergentes, a partir de las cuales, por afinidades, definimos conjuntos, cartografías que se articulan de la siguiente forma: Arte colaborativo, memoria e identidad > Documental–documentACIÓN > Corporeidad, Recorrido y Composición Urbana.

Arte colaborativo, memoria e identidad.

Configuradas en el ámbito de la experimentación de prácticas artísticas contemporáneas que investigan los imaginarios urbanos a partir de las fronteras y potencias entre lenguajes, medios y contextos, muchos de los trabajos de arte contemporáneo tienen como base procesos colaborativos con perspectivas de apropiación, pertenencia y resignificación del patrimonio material e inmaterial urbano, siendo el arte público/relacional su plataforma de operaciones. Tales procesos se fundan en la concepción ampliada del Arte como Experiencia y tiene los lugares –reales e imaginarios- como soportes para creaciones colectivas que involucran artistas y no-artistas, estimulando la documentación y la apropiación crítica y creativa.

Del espectáculo a la experiencia de la ciudad, se pasa a las diferencias entre visualidad y visibilidad, de la ciudad al lugar. Se opera una distinción entre visualidad y visibilidad, entre recepción y percepción, entre comunicación e información. Entre todas estas diferencias se producen metamorfosis de la mirada.

Memoria

Trabajos artísticos que se caracterizan por la utilización de los medios fotográficos y videográficos, resultan en proyecciones en espacios urbanos reapropiados, producciones que investigan referencias en la historia oral, en álbumes de familia que componen arqueologías del ahora, y se inscriben en este conjunto que articula espacios de la memoria, espacios arquitectónicos y espacios de la experiencia. La memoria es un fenómeno construido social e individualmente, sujeto a constantes transformaciones; establece estrecha ligación con el sentimiento de identidad, el cual debe ser entendido como la imagen que un individuo o grupo hace de sí, para sí y para los otros.

Tiempo Presente y la Historia

El mundo contemporáneo se caracteriza por transformaciones aceleradas de las nociones relacionadas con el tiempo, el espacio y la individualidad. Todas ellas abrigan la figura del exceso, característico de la supermodernidad. El “lugar antropológico” pasa a ser definido como aquel que es vivido por quien vive allí, y también por aquellos que vienen de fuera e intentan interpretarlo. Tal lugar se opone a lo que se denomina de “lugares de la memoria”, los cuales suscitan la nostalgia, el recuerdo.

Antropología del aquí y ahora

El etnólogo en ejercicio es aquel que se encuentra en algún lugar [su aquí del momento]. La investigación antropológica trata, en el presente, de la cuestión del otro. La investigación antropológica lo trata en el presente, lo que basta para distinguirla de la

historia. Mientras en el “lugar antropológico” su habitante “no hace la historia, vive en la historia” [prácticas socioculturales del presente], en los “lugares de la memoria” se asimila “la imagen de lo que ya no somos” una vez que su significado está en la memoria, en el pasado.

Otra noción del tiempo presente se articula con el concepto de historia de Walter Benjamin. En tal concepto, el pasado aún tiene algo que decir, y el presente contiene el pasado que no fue redimido.

Corporeidad, Recorrido y Composición Urbana

Investidos de una nueva actitud estético-crítica pautada en una mayor proximidad entre arte y política, identificamos un conjunto significativo de propuestas que evidenciaron, por medio de inter[*in*]venciones, recorridos y composiciones urbanas, *“la concepción del arte basada en el enraizamiento de las prácticas sociales colectivas, indicando una relación productiva entre arte y gestión del espacio público [...] resultando en invenciones creativas para formas del habitar”* (Veloso, 2004-5 : 113).

Presentan una visión dialógica entre el espacio del arte, la vida cotidiana, el cuerpo y el lugar, creyendo firmemente que es posible construir y reconstruir otros tipos de ciudades, reales e imaginarias. En la [re-]invención de la ciudad, el urbanismo ciudadano es ejercido por los habitantes y potencializa los imaginarios urbanos (Silva, 2001).

Estudiar los urbanismos ciudadanos es no sólo examinar prácticas ciudadanas en la construcción de identidades sociales y de acciones contra los poderes, sino una

intención de comprender estos nuevos modos de presentación ciudadana que consolidan o desafían los modos establecidos de vivir el presente y de imaginar el futuro.

En lo que se refiere al derecho a la ciudad, podemos entender que la gestión participativa está en el centro de todas las cuestiones que afectan a su desarrollo democrático, creando el mapa simbólico de la ciudad para visualizar narrativas en conflicto, capturando la imagen e identidad del lugar.

Críticas contrarias al marketing urbano, tales como ejercicios simplistas y elitistas, emergen en paralelo a una demanda para incrementar el orgullo local y la creencia de que utilizando actividades culturales como elemento catalizador para la recuperación de la ciudad se puede ayudar a crear un puente entre las necesidades de imagen externa e identidad local.

En este sentido, la producción y representación de una historia y/o imagen consensuada sobre el proceso de regeneración urbana puede ser considerada una manifestación clave de la gestión democrática de la ciudad, creando líneas de actuación que giran en torno de las políticas de representación, de las prácticas de legitimación discursivas y de la crítica a los modelos de visualidad curatorial, mediática y urbanística.

Las mercancías simbólicas serán leídas a partir de sus relaciones con las prácticas artísticas contemporáneas, con el trabajo creativo y con las nuevas formas de producción de subjetividades a través de la representación cultural, dando visibilidad a un conjunto de prácticas de producción y consumo de las identidades locales –capitales simbólico

culturales– en un contexto bien definido como el del espacio público intercultural de las ciudades contemporáneas.

Bibliografía

CHAUI, Marilena (1988): “Janela da Alma, Espelho do Mundo”, in NOVAES, Adauto [Org]. *O Olhar*. Sao Paulo: Companhia das Letras.

BOURRIAUD, Nicolas (2006): *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

DELEUZE, Gilles (1992): *Conversações*. Sao Paulo: Editora 34.

FOSTER, HAL (2001):. *El Retorno de lo Real: la vanguardia a finales del siglo*. Madrid: Ediciones Akal.

IRWIN, Rita (2008): “A/r/tografía: Uma Mestiçagem Metonímica”, in BARBOSA, Ana Mae e AMARAL, Lilian [Orgs.]. *InterTerritorialidade: fronteiras intermédias, contextos e educação*. São Paulo: Editora Senac/SESC.

LADDAGA, Reinaldo (2006): *Estética de la Emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

MATOS, Olgária C. F (1991): “Imagens Sem Objetos”, in NOVAES, Adauto [Org]. *Rede Imaginária: televisão e democracia*. São Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal de Cultura.

SILVA, Armando (2001): *Imaginários Urbanos*. Sao Paulo: Perspectiva; Bogotá: Convenio Andrés Bello. [Estudios; 173].

TILLY, Charles (2002): *Stories, Identities and Political Change*. Nueva York y Oxford: Rowman & Littlefield.

VELOSO, Mariza (2004/2005): *Rede Nacional de Artes Visuais*. Rio de Janeiro, FUNARTE, Ministério da Cultura.