

Santiago Sierra y los sistemas colaborativos de trabajo

YOLANDA SPÍNOLA ELÍAS
& RAMÓN BLANCO BARRERA

Yolanda Spínola Elías: España, artista visual. Profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Doctora en Bellas Artes, "Máster Internacional en Sistemas Interactivos" (MECAD/ESDI y Universidad Ramón Llull), "Máster en Teoría y Práctica de las Artes Plásticas Contemporáneas" (Universidad Complutense de Madrid), Máster en Comunicación y Crítica del Arte" (Universidad de Girona).

Ramón Blanco Barrera: España, artista visual. Asistente Honorario por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Máster en Comunicación y Crítica del Arte" (Universidad de Girona) / Licenciado en Bellas Artes, "Máster en Arte: Idea y Producción" y Máster en Educación (Universidad de Sevilla).

Artigo completo recebido a 13 de janeiro e aprovado a 30 de janeiro de 2013.

Resumen: Este artículo reflexiona sobre los sistemas colaborativos de trabajo a través del análisis conceptual de algunas obras de Santiago Sierra (Madrid, 1966) que exploran sintácticamente y semánticamente los límites entre las prácticas de creación participativa, el empleo y la explotación desde las contradicciones y paradojas del sistema capitalista.

Palabras clave: arte / sociedad / trabajo colaborativo / empleo / explotación.

Title: *Santiago Sierra and the collaborative working systems*

Abstract: *This article deals with collaborative working systems through conceptual analysis of some artworks of Santiago Sierra (Madrid, 1966) exploring syntactically and semantically the limits between participatory creation practices, employment and exploitation from the contradictions and paradoxes of capitalist system.*

Keywords: *art / society / collaborative work / employment / exploitation.*

Introducción

Este trabajo centra su análisis en aquellas obras de Santiago Sierra concebidas hacia o desde la participación ciudadana. Hoy en día cada vez es más habitual ver cómo los individuos pertenecientes a determinados colectivos se entremezclan y comparten ideas que resultan comunes a otros grupos en contextos

Figura 1 · Santiago Sierra, *465 personas remuneradas* (1999) Fuente: Santiago Sierra.

Figura 2 · Santiago Sierra, *Muro de una galería arrancado, inclinado a 60 grados del suelo y sostenido por 5 personas* (2000) Fuente: Santiago Sierra.

Figura 3 · Santiago Sierra, *Obstrucción de una vía con un contenedor de carga.* (1998) Fuente: Santiago Sierra.

sociopolíticos análogos. Es este factor de lo colectivo lo que les motiva a perseguir sueños y metas, a realizar proyectos donde la colaboración, la participación o la cooperación adquieren un papel fundamental.

Estas masas, a su vez, no dejan de ser instrumentalizadas de una manera u otra por los grandes magnates del sistema capitalista. Sierra toma consciencia de ello trasladándonoslo en sus obras a través de la recreación de situaciones incongruentes y/o abusivas de dichos colectivos en base, entre otras, a regímenes laborales o legislaciones impuestas. Este artículo indaga sobre ello con interrogaciones como hasta qué punto existe tal colaboración y de cuántos tipos, cuándo realmente empieza la participación, el empleo o la explotación.

El primer apartado define y clasifica los términos involucrados en los sistemas de trabajo colaborativo para comprender los límites conceptuales entre los que se mueve la obra de Sierra, el segundo, examina en ella las estrategias que utiliza para manifestar sus mensajes. La metodología seguida ha sido de carácter analítico-comparativa a raíz de las fuentes consultadas.

1. Límites y periferias: términos para la actuación y la reflexión crítica sobre la participación ciudadana en el sistema laboral capitalista

Según el diccionario de la Real Academia Española, “colaborar” significa ‘trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra; “emplear” es ocupar a alguien, encargándole un negocio, comisión o puesto; y “explotar” utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona [...]’ (RAE, 2012).

Podemos diferenciar así la *colaboración participativa*, el *empleo remunerado* y la *explotación* como elementos definitorios en los sistemas de trabajo manejados en la obra de Sierra. Contextualizándolos en su producción, apreciamos cómo la separación entre éstos se bifurca en una fina línea casi inapreciable. Proyectos como *Público transportado entre dos puntos de la ciudad de Guatemala* (Ciudad de Guatemala, 2000) o *100 personas escondidas* (Madrid, 2003) se caracterizan, además de por haber sido resueltas con la ayuda de otras personas, por poner de relieve los límites existentes entre el abuso de un sistema laboral impuesto socialmente aceptado (Albarrán, 2012: 283). Él mismo argumenta:

Hablando de precios, pienso que los precios es la manera de comprar a la gente, es una manera de decirle a la gente “ahora tenemos buenas relaciones, por lo tanto paz entre tú y yo”. Y esto también tiene algo perverso [...], es para decirte “calla” (VV.AA., 2012:14’).

2. Prácticas artísticas para la colaboración.

Santiago Sierra, ¿héroe o villano?

Gran parte de la obra de Santiago Sierra siempre ha estado pues, basada en gran parte por un claro ejemplo de reivindicación social en contra de los abusos de poder y las desigualdades laborales de nuestro actual y contradictorio sistema capitalista. Para Sierra, la experimentación con la gente le hace expresar esto de una manera clara. ‘Soy un artista y no un activista. Si te gusta lo que hago estupendo pero no te lo creas mucho porque al final el arte termina en casas de buena familia.’ — declara Sierra (Achiaga, 2011).

A continuación analizamos algunas de sus estrategias:

3.1. Remuneración y sin sentido

En *465 personas remuneradas* (México D.F., 1999) (Figura 1), *Persona remunerada durante una jornada de 360 horas continuas* (Nueva York, 2000) u *11 personas remuneradas para aprender una frase* (Zinacantán — México, 2001) cuestiona significados tan importantes como el de dignidad, miedo, control, abuso, censura,

provocación... Incluso a veces el concepto de frontera o nación provisionándose de un "sentimiento apátrida" (Moriente, 2009), o del mismo valor del arte, ya que la mayoría de sus acciones son temporales y efímeras. Estas personas colaboraron con Sierra para que sus proyectos pudieran ser materializados, pero a cambio de un salario, de forma que además de una obra creaba empleo. En la mayoría de los casos eran contratadas para realizar tareas absurdas e incongruentes como dejarse cortar el pelo o encerrarse en una sala (Debroise, 2006: 436).

3.2. Abuso

En *Muro de una galería arrancado, inclinado a 60 grados del suelo y sostenido por 5 personas* (México D.F., 2000) (Figura 2), instala un muro de tabla y roca en una galería que al mismo tiempo está sostenido por personas que lo mantienen a un ángulo de 60 grados con respecto al suelo. 4 personas lo sujetan mientras otra que se va relevando cuida de la inclinación. Estas 5 personas fueron contratadas para trabajar durante 4 horas al día durante 5 días, recibiendo 35 pesos mexicanos (unos 2,05 €) por hora trabajada.

El mismo artista, con esta obra, quiso dejar entrever de una manera más que definitiva este abuso, que las personas están en venta y acceden a llegar a hacer cosas insospechadas. Aquí se extralimita y deja ver claramente cómo el sistema monetario puede presionar tanto como para que la desesperación humana no tenga límites. Según Sierra:

Pensaba que iba a provocar una rebelión en directo. [...] Cuando veo que se mantienen 5 días y que quieren su salario, realmente pensé que había subvalorado la capacidad de entrega del ser humano al mundo del trabajo. [...] Es una obra que a mí me ha dejado perplejo (Iraizoz, 2004: 09).

Irónica y contradictoriamente, son los propios instrumentos del sistema los que utiliza este artista para criticar estos hechos. Denuncia las prácticas que él mismo manipula en la realización de sus piezas. Pero no todos han sido encargos remunerados ni abusos laborales los utilizados para sus desarrollos artísticos.

3.3. Participación

En *No proyectado sobre el Papa* (Madrid, 2011) o *El graffiti más grande del mundo* (Campo de refugiados de Smara — Argelia, 2012) colabora con algún otro artista o institución. En este caso, ya no nos referimos a retribuciones sino que tratamos con claros ejemplos de colaboración participativa como método de trabajo comunitario, con autorías o procedimientos compartidos.

Sin embargo y siguiendo el hilo de hasta dónde llega un sistema u otro de

trabajo, en *Obstrucción de una vía con un contenedor de carga* (México D.F., 1998) (Figura 3) pidió prestado un tráiler a una empresa, con su respectivo conductor, supuestamente remunerado por la misma. La idea consistía en colocar durante 5 minutos el camión perpendicular a una calzada de tal manera que lo que hacía era obstruir. El conductor, a pesar de intuir que lo que iba a hacer era ilegal y arriesgado, accedió sin más. Pudo ser contratado y pagado, probablemente de manera abusiva por parte de la empresa, pero a pesar de hacer algo que podría traerle problemas y a lo cual podía haberse opuesto, decidió colaborar de manera participativa. En esta obra, una vez más, critica los sistemas dados o impuestos, obstruyendo literalmente una de las representaciones del flujo de mercancías capitalista: la autopista. *‘De no haber sido artista, yo por mí con tal de no ser trabajador y no tener que levantarme a las 6 de la mañana ni tener que llevar esa vida, lo que sea.’* — apunta Sierra (Díez, 2011: 01’).

Conclusiones

Gran parte de las obras de Santiago Sierra se mueve constantemente entre los límites de la participación, la contratación de trabajadores y el abuso de éstos. Indiscutiblemente utiliza el propio sistema (sociopolítico, económico y cultural) para cuestionarlo. Efectúa una labor muy crítica y con mucha fuerza pero en muchos casos también deshumanizada en base a cómo utiliza a las personas.

Según el teólogo alemán Hermmann Busenbaum “el fin justifica los medios” (O’Neill y Domínguez 2001: 187). Para el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, “[...] *A veces la guerra está justificada para conseguir la paz.*” (Del Pino, 2009) Pero las guerras conllevan bajas civiles, inocentes que caen víctimas en detrimento de una lucha por la defensa de un mensaje o unos ideales. En este caso, Sierra, en una especie de grito artístico, opta por abusar de trabajadores para denunciar que están siendo explotados y que nadie hace nada por cambiar, ni siquiera los afectados.

Sus últimas obras están más dedicadas a la colaboración participativa, una colaboración más sana, equitativa, acorde a la propia inercia de los tiempos que corren: los de la era de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), la multidisciplinariedad, la ‘sociedad red’ (Castell, 1997). En definitiva, la sociedad de los sistemas colaborativos de trabajo, donde cada vez más, las personas se ayudan intercambiando sus conocimientos para un fin común.

Referencias

Achiaga, P. (2011) *Santiago Sierra*. Madrid: El Cultural de El Mundo. [Consult. 2012-

11-23] Disponible en <URL: http://www.elcultural.es/noticias/BUENOS_DIAS/1377/Santiago_Sierra>

- Albarrán, J. (2012) *Del fotoconceptualismo al fototableau fotografía, performance y escenificación en España (1970-2000)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Castell, M. (1997) *La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura, Vol I La Sociedad Red*. Madrid: Alianza Editorial.
- Debroise, O. (2006) *La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México, 1968-1997*. México D.F.: UNAM.
- Del Pino, D. (2009) *Obama: "A veces la guerra está justificada para conseguir la paz"*. Madrid: Público. [Consult. 2013-01-10] Disponible en <URL: <http://publico.es/276936/obama-a-veces-la-guerra-esta-justificada-para-conseguir-la-paz>>
- Díez, J. (2011) *Conversación entre Santiago Sierra e Isidoro Balcárcel Medina*. Madrid: Asociación Cultural Madrid Abierto. [Consult. 2012-03-11] Documental. Disponible en <URL: http://www.youtube.com/watch?v=5OvqnQrv9Xg&feature=share&fb_source=message>
- Iraizoz, A. (2004) *Metrópolis — Santiago Sierra*. Madrid: RTVE. [Consult. 2012-11-23] Documental. Disponible en <URL: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-santiago-sierra/945193/>>
- Moriente, D. (2009) *Santiago Sierra: ocultar y desvelar. Una genealogía de la dominación*. Huesca: Asociación Aragonesa de Críticos de Arte [Consult. 2012-03-11] Ensayo. Disponible en <URL: <http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=190>>
- O'Neill, C. y Domínguez, J. (2001) *Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico-temático, Vol. 1*. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.
- Sierra, S. (1998) *Obstrucción de una vía con un contenedor de carga*. México D.F., México: Anillo Periférico Sur. [Consult. 2012-11-23] Fotografía. Disponible en <URL: http://www.santiago-sierra.com/987_1024.php>
- Sierra, S. (1999) *465 personas remuneradas*. México D.F., México: Museo Rufino Tamayo, Sala 7. [Consult. 2013-01-07] Fotografía. Disponible en <URL: http://santiago-sierra.com/993_1024.php>
- Sierra, S. (2000) *Muro de una galería arrancado, inclinado a 60 grados del suelo y sostenido por 5 personas*. México D.F., México: Galería Acceso A. [Consult. 2012-11-23] Fotografía. Disponible en <URL: http://www.santiago-sierra.com/20006_1024.php>
- VV.AA. (2012) *Santiago Sierra 'In Conversation'*. Londres: LissonGallery. [Consult. 2012-09-22] Entrevista. Disponible en <URL: <https://www.youtube.com/watch?v=hiAkzanXRbc>>