

HÁBITAT LLEVA HACHE

SOCIEDAD, CIUDAD Y ARTE

NAROA SALAZAR ZALDIBAR
TRABAJO FINAL DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2015/2016

TRABAJO FINAL DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2015/2016

NAROA SALAZAR ZALDIBAR

TUTORA: LAURA NOGALEDO

ÍNDICE

INTRODUCCION_4

STATEMENT_6

TRABAJO ARTÍSTICO_8

Existenzminimum_9

Guía turística alternativa_11

Hábitat lleva hache_14

TRABAJO TEÓRICO_24

1 JUSTIFICACIÓN_26

2 CÓMO SE RELACIONA EL ARTE_28

3 ARTE Y DESTINACIÓN SOCIAL_32

4 HABITAR_36

4 1 Espacios Abandonados_38

4 2 Monumento, la mirada impuesta_41

4 3 Del monumento al arte público_44

5 ARTISTAS Y PRÁCTICAS DE INTERÉS_50

PROPUESTA INTEGRACIÓN LABORAL_56

1 REVISTA CULTURAL_58

2 INCLUSIÓN SOCIAL POR MEDIO DEL ARTE_62

BIBLIOGRAFIA_70

INTRODUCCIÓN

Hace cuatro años, mientras estudiaba arquitectura de interiores, un profesor me preguntó de qué color solían ser los balcones de mi ciudad natal, Vitoria. No supe responder. Y descubrí que es importante mirarse a uno mismo, mirar a tus cercanos, pero que eso no debe impedir que observemos también lo externo, que alcemos la mirada por encima de nuestras cabezas porque lo de fuera cuenta, más de lo que creemos, de lo que ocurre dentro.

No nos detenemos mucho a observar el entorno. Si lo hacemos es para admirar las grandes obras que nos dijeron y dicen que merece la pena ver; catedrales, iglesias, plazas, monumentos,... Estas construcciones son parte de nuestra sociedad, pero quizás hablen más de nuestra historia que de nuestro modo de vida.

Los proyectos de este Trabajo de Fin de Grado intentan desviar la mirada hacia otros lugares de la ciudad. Lugares para nada espectaculares, diarios, desapercibidos, incluso incómodos... con el fin de sacar a la luz lo bello y lo feo de nuestra ciudad, lo que se esconde detrás y cómo nos afecta en el día a día.

STATEMENT

“El arte no puede tener como objeto el lujo y la vanidad, pues así se aleja el arte de la sociedad. El arte, igual que la libertad, tiene como asunto el hombre y las cosas y como finalidad última, la justicia”. Proudhon.

Desde mis primeros estudios me he dirigido (quizás sin ser consciente del todo) a un camino en el que el arte y arquitectura han ido de la mano. Ya en mi primera carrera, durante el conocimiento y análisis de lo que supone la arquitectura de interior y, por rebote la arquitectura en general, echaba de menos una aplicación más artística en el área arquitectónica. Y es en la segunda carrera universitaria, Bellas Artes, donde poco a poco emerge de mí una necesidad de analizar la arquitectura, el urbanismo y cómo ello afecta a la sociedad.

“El arte como crítica de la arquitectura”, de todo lo que hemos construido, o dejado a medio construir, de lo que se construyó y se abandona, de lo que queda por construir.... Digamos que entre mis objetivos está el de hacer una crítica constructiva (valga la redundancia) a la construcción.

Ahora, quisiera que “este arte mío” (y, ojalá todo el arte del mundo) fuese más directo. Es por eso que, sin menospreciar a galerías y museos, abogo por un arte más callejero y no dudaría en decidir entre enmarcar un cuadro en una galería o coger unos sprays, carteles y cola o brochas y salir a la calle.

El arte no puede cambiar el mundo, somos las personas encargadas de esta tarea, pero la creatividad puede estar a nuestro servicio en pro de una vida más justa, aportando cambios positivos a la sociedad.

Naroa

TRABAJO ARTÍSTICO

EXISTENZMINIMUN

La pieza representa la problemática que sufrieron cientos de familias después de la segunda guerra mundial; El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) y los arquitectos que la formaban decidieron crear “la vivienda mínima” o Existenzminimum. Tras la Segunda Guerra Mundial muchas ciudades en Europa habían quedado devastadas y era necesario y urgente levantar nuevos edificios para todos aquellos que se habían quedado sin hogar. El proyecto (que más tarde la propia CIAM consideraría como un fracaso) consistió en levantar nuevas construcciones basadas en las medidas mínimas que exige cada movimiento típico del espacio doméstico (cocinar, dormir, ducharse,...), con el fin de ahorrar material de construcción y aprovechar espacio, lo que supuso serias restricciones de movimientos exageradas para aquellos que comenzaron a vivir en dichos pisos. La pequeña escultura que mostramos es un pequeñísimo reflejo de lo que cientos de familias vivieron al ser instaladas en esos pisos. De cemento, representando la construcción. El hueco interior; es el vacío que dejó el molde de un puño cerrado, representando el cuerpo y el movimiento. Se invita al público a introducir la mano en el cubo y comprobar la incomodidad, dureza y presión que esto supone al tener bloqueada y encerrada la mano.

Existenzminimum

2015

Cemento

25x25cms

Propiedad de la autora

GUÍA TURÍSTICA ALTERNATIVA

“Toda ciudad, todo pueblo que es de creación “reciente” reivindica su historia, la presentan al automovilista (al turista) de paso en una serie de anuncios (postales) que constituyen una especie de tarjeta de visita. El monumento mostrado es reivindicado como una prueba de autenticidad que debe por sí suscitar el interés...Vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía. Tenemos que aprender de nuevo a pensar el espacio.”¹

Paisajes contaminados, museos llenos, monumentos iluminados, productos típicos,... Todo se organiza para no defraudar las expectativas del visitante. El turista llega con el deseo de ver con sus propios ojos lo anunciado en las guías; catedrales, museos, monumentos,... Pero ¿Son estos elementos los que nos representan a nosotros los ciudadanos? ¿Realmente influyen estos monumentos en nuestra vida diaria? ¿Porque es imposición, esa mirada obligatoria? ¿Se puede viajar de una forma distinta? ¿Podemos ver, como turistas otras partes de la ciudad? ¿Realmente nos interesa observar la sociedad a la que viajamos o simplemente queremos ver esos elementos “representativos” que nos anuncian las guías comunes?

GUÍA TURÍSTICA ALTERNATIVA DE SEVILLA. Una serie de ilustraciones para el proyecto *Guía Turística Alternativa*. El fin fue crear un pequeño libro que contuviese los espacios abandonados o espacios en tránsito de la ciudad de Sevilla, con el objetivo de que el turista (y el propio ciudadano, muchas veces desconocedor de su entorno) pueda adquirir la guía en la librería y ver esa parte “oculta” de la ciudad”. Las ilustraciones tienen un carácter informal y no son representaciones del todo fieles con la realidad, pretendiendo así que la guía se convierta también en una especie de libro de artista.

¹ CARERI, FRANCESCO. *Walkscpaes, El andar como práctica estética*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2002. p.73

*Guía turística alternativa de Sevilla
(prototipo)*

2016

Libro de ilustraciones

15x10cms

Propiedad de la autora

*Guía turística alternativa de Sevilla
(prototipo)*

2016

Libro de ilustraciones

15x10cms

Propiedad de la autora

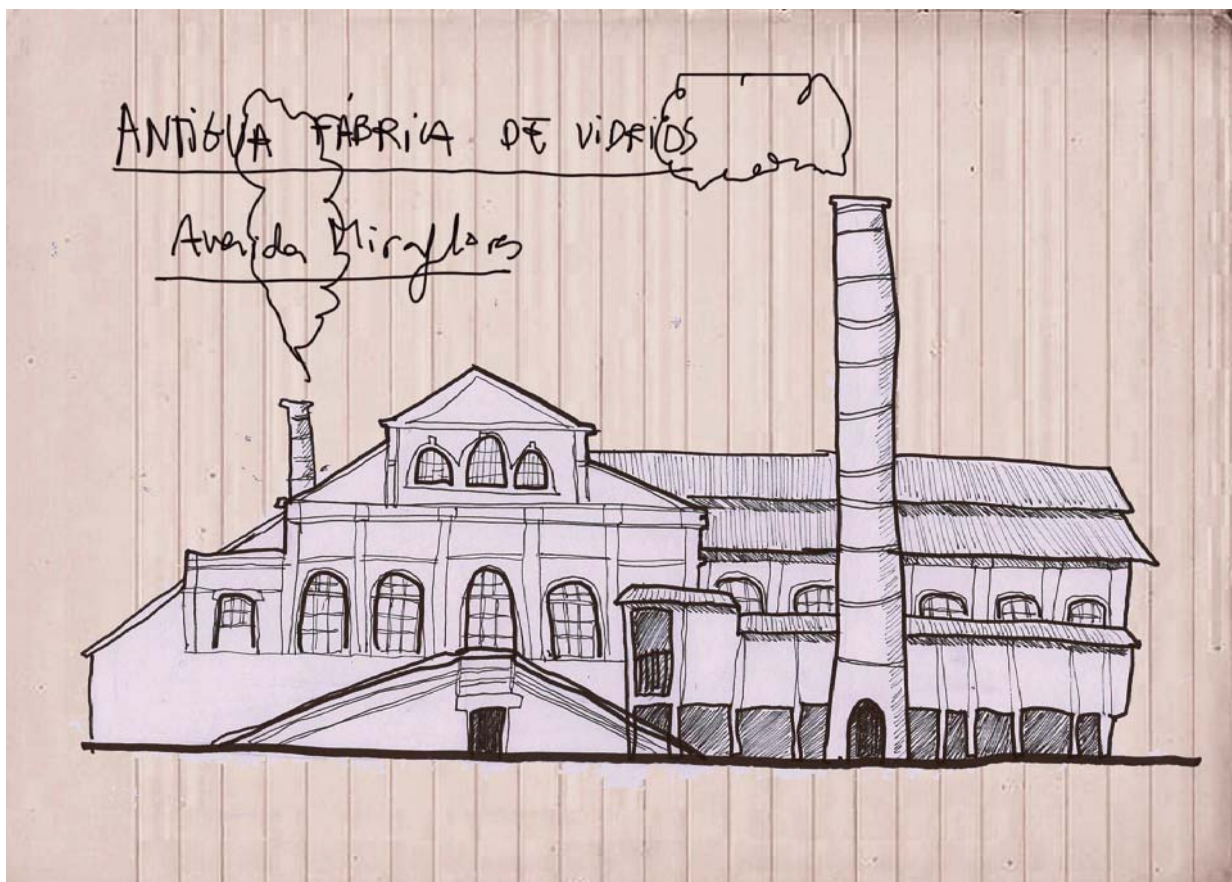
*Guía turística alternativa de Sevilla
(prototipo)*

2016

Ilustración perteneciente a la guía

15x10cms

Propiedad de la autora

*Guía turística alternativa de Sevilla
(prototipo)*

2016

Ilustración perteneciente a la guía.

15x10cms

Propiedad de la autora

HABITAT LLEVA HACHE

Hábitat lleva Hache es un proyecto multidisciplinar que trata una problemática social actual mediante la cerámica, la escultura en madera y el grabado y la acción artística. La palabra hábitat suena bien. Es cálida y su significado agradable. Pero cuando la pronuncias no suena la hache. Es a lo que se dedica este proyecto; a descubrir esa parte “oculta” del hábitat urbano. El artículo 47 de la constitución Española dice que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y que los poderes públicos se preocuparán de promover las condiciones necesarias para que así sea, impidiendo la especulación siempre. Pero solo en Sevilla viven más de 900 personas en la calle. Con relación a esta **emergencia habitacional**, la postura de Ayuntamiento, Asociaciones y Empresas es deleznable. Sobre todo cuando dichas instituciones cuentan en su poder con casi mil viviendas en desuso. Se posicionan a favor de los intereses económicos de bancos y constructoras frente a los intereses de las personas. Insisten en crear **nuevas construcciones** para ofrecer alquileres que los “sin techo” no pueden pagar por ser de precio elevado. Se han ofrecido soluciones, existen propuestas, por parte de particulares y de APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) de crear una plataforma de **alquileres sociales** de bajo coste. Favoreciendo así a los “sin techo”, a los dueños de viviendas vacías & a los que se les ofrecería una ayuda económica por ceder sus viviendas) y a las misma ciudad, ya que estas viviendas vacías, muchas de ellas casi en ruinas, se restaurarían para su habitabilidad. La situación es triste, ridícula e incluso irónica. Tenemos por un lado gente casi invisible sin casa. Y por otro lado casas, a las que no prestamos atención, vacías. He ahí un aspecto de la hache de nuestro hábitat. Una parte oculta de esta sociedad que no se muestra, que no se ve, que no se pronuncia.

Los tres proyectos que se presentan trabajan sobre esta problemática desde la escultura, la cerámica y el grabado.

HLLH_GRABADOS

Mediante el grabado se han creado unos Kits o paquetes creativos, a la venta de quien lo desee. Un conjunto de obras y materiales para, de una manera creativa, difundir y dar a conocer la situación. El kit contiene:

1. Estampas en papel de seda (creadas por gente que vive en la calle).
2. Mapa e instrucciones de uso (para ubicar las viviendas abandonadas).
3. Cola y brocha (para encolar las estampas).

Una vez adquirido el Kit podrás salir a la calle, buscar una vivienda abandonada de la lista (incluso proponer viviendas vacías) y encolar las estampas.

La idea creativa y desarrollo de la obra han sido creadas por la autora del proyecto, pero no el dibujo estampado. Ahí reside la belleza de esta acción- carpeta de estampas-proyecto. En que los dibujos los hicieron algunos de los integrantes de Campamento Dignidad (grupo de gente viviendo en la calle y agrupados por temas de seguridad y de difusión). Se estuvo varios días charlando con ellos y hablando sobre la vivienda, los vacíos legales, las injusticias, sus derechos y sueños... Y eso es lo que se les ha pedido que trasladen al papel; la casa de sus sueños. Reclamando así que ellos también tienen derecho a soñar con una vivienda agradable, adaptada a sus necesidades. A estos sueños se les va a otorgar por medio del material elegido una fragilidad inmensa. Porque realmente, hoy por hoy, así es su situación y así son sus sueños; **frágiles e invisibles**.

Hábitat lleva hace grabados

2016

Kit de 3 grabados en papel de seda con mapa
cola y brocha.

Propiedad de la autora

Hábitat lleva hache grabados

2016

Kit de 3 grabados en papel de seda con mapa
cola y brocha.

Propiedad de la autora

Fotograma Hábitat lleva hache grabados

<https://www.youtube.com/watch?v=DLp2oUYrMx0>

2016

Fotograma del vídeo perteneciente a la acción que conlleva el Kit Hábitat Lleva hache

Propiedad de la autora

HLLH_ESCULTURAS

Los dos proyectos escultóricos que se presentan trabajan sobre esta problemática desde la cerámica y la escultura en madera.

Mediante **la cerámica** se muestra la estética del abandono. Aunque no es el objetivo ni la preocupación principal del proyecto, la estética de las viviendas también ha sido analizada y tratada. Visto desde un punto romántico podría afirmar que estos espacios contienen una decadencia que resulta bella. La huella del tiempo, las marcas del desinterés y del descuido, las incisiones de la naturaleza, las grietas,... Como macetas, simbolizan un reclamo por reciclar esos espacios vacíos y abandonados. Resulta incoherente dejar espacios en el abandono mientras nos dedicamos a construir otros nuevos. Reciclar es bello, es dar segundas oportunidades.

Mediante **la escultura** con maderas recicladas se expone la inestabilidad en inaccesibilidad a estos espacios. El tema resulta delicado. Hay cientos de intereses político-económicos que evitan el reciclaje de estos espacios.

Hábitat lleva hache cerámicas

2016

Serie de cerámicas en barro blanco y acero
en polvo.

Propiedad de la autora

Hábitat lleva hache cerámicas

2016

Detalle de la serie de cerámicas en barro
blanco y acero en polvo.

Propiedad de la autora

Hábitat lleva hache esculturas.

2016

Serie de 6 piezas pirograbadas en madera de
balsa y maderas recicladas

Propiedad de la autora

Hábitat lleva hache esculturas.

2016

Serie de 6 piezas pirograbadas en madera de
balsa y maderas recicladas

Propiedad de la autora

Hábitat lleva hache esculturas.

2016

Serie de 6 piezas pirograbadas en madera de
balsa y maderas recicladas

Propiedad de la autora

TRABAJO TEÓRICO

1_JUSTIFICACIÓN

Objetivos generales:

Poner en contexto y ubicar en un marco teórico todas las obras creadas y presentadas en estos últimos años, ordenando así los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera. Interrelacionar mi obra con otros artistas, ordenar referentes artísticos. Tratar de profundizar e investigar aún más en los temas que se han tratado a lo largo del último curso.

Objetivos específicos:

Investigar sobre el Hábitat. Sobre los lugares y condiciones del ser urbano. Problemáticas y soluciones respecto al tema. Reconocer el lenguaje artístico personal que contienen las obras presentadas

2_CÓMO SE RELACIONA EL ARTE

“Parece más urgente inventar relaciones posibles con los vecinos, en el presente, que esperar días mejores”

Borriaud

El arte se relaciona con la sociedad en cuanto la observa, analiza y construye para ella unos lenguajes que la muestran es sus aspectos constitutivos relevantes incorporando en este quehacer necesidades funcionales: arquitectura, objetualidad de uso, relaciones con el espacio habitado amalgamables y relacionadas con quienes lo habitan. El trabajo de los artistas en suma ha construido cosmogonías colectivas en individuales que con el correr del tiempo, la información y opciones culturales han trasuntado en obras artísticas.¹

Cuando comienzo un proyecto artístico, la mayoría de las veces, no puedo evitar pensar en cómo esa obra se relacionará con el espectador. O si acaso podría conseguir que el espectador mediante y gracias a la obra se convirtiese también en un ente activo. ¿Qué tipo de relación estoy creando con y entre la gente si hago esta o aquella obra? De hecho,... ¿Cómo se ha relacionado la obra de arte con la sociedad a lo largo de la historia? Nicolas Borriaud, creador del Arte Relacional, que toma como teórica el mundo de las interacciones humanas y su contexto social, sostiene que *“el arte nunca ha dejado de ser relacional; siempre fue elemento social y fundador de encuentros y diálogos.”²*

¹ FULVIO FERNANDEZ. “Arte y Sociedad” <http://letralia.com/210/ensayo03.htm>. Fecha visita:05/05/2016

² Nicolas Borriaud, *Estética Relacional*, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2006. p.14

El hecho de que el mundo urbano fuese creciendo a grandes velocidades supuso un encuentro intensivo entre personas y esto creó a su vez prácticas artísticas que tenían como eje la intersubjetividad y el encuentro y relación entre sujeto y obra artística. Tal vez por eso, sumado al propio proceso evolutivo de la sociedad, hace tiempo ya que dejamos de ver las obras de arte como meros objetos que admirar. Ya tuvo su lugar como producto de lujo y pasó a ser, más que un objeto, una duración a experimentar. Se produjo un fuerte cambio cuando el artista decidió que su obra no estaba acabada si el receptor (antes mero observador) no incidía en ella, no formaba parte de ella de una manera activa. Pasamos de un espacio de reflexión, diálogo y discusión delimitado ante la obra (del que bien habla Duchamp en *El proceso creativo*³) un espectador participante activo, teoría proveniente del happening y el performance Fluxus. Este fenómeno no es algo de extrañar en una sociedad que cada vez exige más participación (para muestra tenemos la cantidad de redes sociales en las que se simula una democracia interactiva). John Cage ya llevó este “arte participativo” a uno de sus momentos cumbre cuando decidió, en 1952, realizar su obra *4'33"*, en la que el simplemente se posicionaba ante el piano y dejaba que el concierto estuviese formado por las respiraciones, susurros, toses y demás ruidos de los espectadores, que sin quererlo se convirtieron en los creadores de la obra musical. También es digna de mencionar la obra del cubano Félix González-Torres, integrante del grupo artístico activista “Group Material”. González-Torres creó “Untitled (Portrait of Ross in L.A., 1991)”; dispuso en la galería una montaña de caramelos e invitaba al visitante a decidir si llevarse un caramelo o no. Creaba así la responsabilidad en el visitante de contribuir o no a la disolución de la obra llevándose un caramelo.

The image shows the musical score for John Cage's piece "4'33" for any instrument or combination of instruments. The score is presented on four staves, each with a treble clef. Above the first staff, there is a tempo marking "60 ♩ = \longleftrightarrow" and a time signature of "4/4". A large Roman numeral "I" is centered above the staves. The score is otherwise empty, representing the concept of silence. The name "John Cage" is printed in the top right corner. The page number ".16" is at the end of the second staff, and ".32" is at the end of the fourth staff.

³ Marcel Duchamp, *El proceso creativo*.

<http://revistas.unc.edu.ar/index.php/NOMBRES/article/viewFile/2101/1089> Fecha última visita: 05/06/2016

Digamos pues que tanto *Guía turística Alternativa de Sevilla* cómo *Hábitat lleva Hache* y otros tantos proyectos aquí no presentados, tienen un fuerte carácter relacional. De hecho, más que ofrecer una experiencia estética buscan crear conexiones interpersonales mediante la obra. Intentan producir espacios y tiempos relacionales, abriendo paso a diálogos, experiencias y acciones, desviándose de una comunicación de masas para ofrecer temas sociales más alternativos, modelos críticos de sociedad y experiencias más cercanas.

Borriaud apunta que *"El problema ya no es desplazar los límites del arte sino poner a prueba los límites de resistencia del arte dentro del campo social global. A partir de un mismo tipo de prácticas se plantean dos problemáticas radicalmente diferentes: ayer se insistía en las relaciones internas del mundo del arte, en el interior de una cultura modernista que privilegiaba lo 'nuevo' y que llamaba a la subversión a través del lenguaje: hoy el acento está puesto en las relaciones externas, en el marco de una cultura ecléctica donde la obra de arte resiste a la aplanadora de la 'sociedad del espectáculo'"*⁴. Aunque pueda no parecerlo, resulta difícil conseguir un objetivo artístico así. El ser urbano muda constantemente su manera de relacionarse. De hecho todo sistema relacional moderno, incluso nuestras funciones sociales apuntan a cambiar nuestro estilo de conexiones interpersonales, a mermar el espacio relacional y además a empobrecer los vínculos de vecindario. Las relaciones (y por lo tanto alegrías y preocupaciones) de hoy son sin duda distintas a la que vivieron nuestros abuelos, incluso nuestros padres. A causa de los medios de comunicación estamos atentos a lo que ocurre en distintos países de mundo. Podemos saber (aunque, recalco, de una manera muy superficial y puede que falsa) cómo se encuentran nuestros amigos y conocidos (estén lejos o cerca) por medio de una pantalla. Y esto sería un claro avance si no fuese porque vamos perdiendo nuestras relaciones cotidianas. El mundo de la televisión e internet está creando un tipo de relación a distancia (relación que no es del todo real) consiguiendo a su vez mermar el espacio relacional de vecindario y social propio.

¿Podría estar esa relación vecinal mediatizada e impulsada por medio de objetos y prácticas artísticas? Por supuesto. Hay cambios importantes que crear en la sensibilidad colectiva por medio de la práctica artística: debemos dar prioridad al grupo en contra de la masa, el vecindario contra la propaganda. Y no olvidar que lo cotidiano está contra "la cultura popular", término que nació en oposición a la "alta cultura" y a raíz de ella y que no consigue si no seguir creando diferencias sociales insanas. El arte debe estar más cerca que nunca de las personas, porque el resto de sistemas comunicativos nos está empujando a un sistema relacional frío, lejano e incluso irreal.

⁴ Nicolas Borriaud, *Estética Relacional*, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2006. p.67

3_ARTE Y DESTINACIÓN SOCIAL

"El arte, igual que la libertad, tiene como asunto el hombre y las cosas; como objeto, el reproducirlas superándolas; como finalidad última, la justicia".

Proudhon

"La gente sigue pidiendo definiciones, pero ahora mismo es bastante claro que nada puede ser definido. Mucho menos el arte y su propósito... Ni siquiera estamos seguros de las zanahorias (si son lo que pensamos que son)"⁵ Cuánta razón en esta frase de John Cage; no podemos definir el propósito del arte. Es conveniente dejar claro que cuando aquí se habla de la destinación social no se quieren vetar ni negar el resto de funciones y propósitos del arte. La intención es indagar en esta función artística y dar a conocer su importancia y sus beneficios.

⁵ John Cage, Del lunes en un año, Ed Era, México, 1973

¿Qué entendemos por arte social? Digamos que toda obra o práctica artística que se esfuerza en dar una expresión a las necesidades interiores del hombre y de la humanidad. Toda obra que busca esto inevitablemente se vuelve social.

¿Cómo se relaciona entonces el arte social? Dando respuestas a problemáticas sociales. Necesitamos prácticas y obras artísticas empáticas, cercanas a la sociedad. La gran mayoría de vecinos de la ciudad está cansada de un arte que no entiende, de un arte aburrido. Hastiados de un arte vendido, de un arte de élite, de un arte demasiado comercializado. El arte favorece normalmente los intereses de la clase social que le genera beneficios e ingresos. Busca prosperar y se concentra en reflejar el mundo de esa clase, adaptándose a su criterio del gusto. Jorge Oteiza comentaba en una entrevista en la Viena de Venecia de 1988 que *“desgraciadamente la sociedad del consumo determina la obra del artista, presionado (¿y seducido?) por el mundo de la productividad, pero a mi modo de ver, el artista debe crear un arte que crease a su vez un nuevo tipo de sensibilización”*. Decía también que el arte sufría un fracaso político al no cumplir su objetivo social. Pero podríamos decir que, aunque este “favoritismo” se sigue y seguirá dando entre artista y clase social, el artista consiguió ya liberarse y emanciparse de sus mecenas. Desde entonces, y sobre todo a partir de la Ilustración (finales del S.XVII), los artistas tienen una mayor conciencia social y muchos se vuelven portavoces de clases sociales inferiores o de situaciones que, por razones políticas y capitalistas, no se suelen dar a conocer.

Entre las obras presentadas en el primer apartado, la serie de grabados Hábitat lleva Hache es la que más se acerca a esta idea. Hábitat lleva Hache nace de la gente sin hogar (con el ideal de ayudarlos), gracias a la gente sin hogar (creadores ellos mismos de las ilustraciones del proyecto), con el fin de concienciar a la sociedad sobre la incómoda vida de los “sin techo” y la incoherencia de tanta vivienda vacía en la urbe. Va dirigido y pretende involucrar a los vecinos de la ciudad, no se encierra en museos ni galerías ni se limita a un público de élite.

“Por mucho que muestren cuerpos en agonía o sangre por todos los lados, ya no sorprenden a nadie. Han querido imponernos un arte que culpa a la gente de no entender nada. Como si pretendiesen que amásemos a nuestro banco. Ambas cosas son imposibles”

Jean Clair

Entonces, **¿qué puede y tiene que hacer el arte?** Algo magnífico e interesante; puede mejorarnos, puede ayudarnos. Mostrarnos tal y como somos, convertirnos en espejos de nosotros mismos para aprender de nuestra propia figura. El arte no puede encerrarse ni replegarse en su propia subjetividad. Puede y debe aspirar a la transformación y

reconstrucción de lo real. Despertar, educar, concienciar. No significa esto que el arte tenga un papel más prestigioso que la educación o que los medios de comunicación, no. Sencillamente es que no se puede estancar en la reproducción de realidades; tiene que hacer pensar, tiene que conmover. Eisner, estudioso en arte y educación sostiene que *“El arte está profundamente ligado a la educación como medio comprensivo y creativo, y del mismo, acerca de la comprensión de la sociedad de una manera sensible, transformadora, innovadora y crítica”*⁶

Cuando el arte comience a interesarse e involucrarse más por los vecinos, el interés e volverá recíproco y los vecinos comenzarán a interesarse más por el arte. Es una respuesta inevitable, (comparémoslo con la diferencia existente entre un monólogo y una conversación), un bien colateral en esta búsqueda social del arte. Hemos comenzado ya a escuchar opiniones cómo *“El arte está lejos de la sociedad”, “A nadie que se encuentre fuera de los circuitos le interesa el arte ya”, “El postmodernismo ha muerto”,...*⁷ Que hoy en día tengamos que soportar a artistas como Damien Hirst o Jeff Koons, terriblemente alejados de la realidad nuestra, fríos y altamente distantes de nuestro día a día, deja ver el nulo interés de la élite artística por las alegrías y penas que vive esta sociedad. No solo eso sino que además fomentan un arte clasista privando incluso a la gran mayoría de la sociedad de la cultura artística. Daniel Mendelshon, crítico y comisario londinense, pide junto a más compañeros de profesión *“Que los artistas se pongan al servicio de la necesidad y la belleza. Porque esas son las características del arte desde tiempos prehistóricos; Utilidad y estética”*. Una vuelta a la realidad y un parón en el ensimismamiento. El arte de hoy, este postmodernismo en el que vivimos, no puede estancarse en las mismas ideas que hace 50 años. Debe dejar de vivir en su propia jerarquía y comenzar a entregarse al pueblo como herramienta para mejorarnos. Será entonces, cuando el arte sea más humano, cuando el arte apoye, conmueva, eduque y emocione al vecino cuando la sociedad comience a interesarse por la obra y práctica artística.

⁶ FULVIO FERNANDEZ. *“Arte y Sociedad”* <http://letralia.com/210/ensayo03.htm>. Fecha visita:05/05/2016

⁷ GOMEZ, JAVIER *El postmodernismo ha muerto*. Jot Down. <http://www.jotdown.es/2011/08/%E2%80%94psst-el-arte-posmoderno-ha-muerto-%E2%80%95por-fin/> Fecha de consulta 20/05/2016

4_HABITAR

Antes de comenzar es necesario aclarar que lo que en adelante se va a tratar no proviene de un interés por la arquitectura. Los elementos arquitectónicos aquí no son más que referencias iconográficas, como podrían serlo los coches, los basureros, las carreteras. El interés se centra más bien en el hábitat social. Cuando en este trabajo se alude a la arquitectura es de manera simbólica, con el fin de tratar sobre el habitar. No hablamos tampoco de la psicogeografía, la cual pretende entender los efectos y las formas del ambiente geográfico en el comportamiento de la persona. Se trata más bien de la relación entre construcción y ciudadano y ciudadano y construcción

Podríamos tomar las palabras de Heidegger cuando dice que "solo si somos capaces de habitar, podemos construir"⁸ y entenderlas de manera que se adapten a la ideología de lo que aquí se va a tratar. Debemos entender que, ante todo está el habitar y de ahí proviene el construir y no al revés. Obviamente la forma en la que construimos incide en nuestro estilo de vida, pero es el habitar al que debemos otorgar importancia, y construir en base al estudio del habitar. Hemos ofrecido muchas veces más importancia a lo construido que a lo cotidiano, invirtiendo de alguna manera el edicto de Heidegger.

Ahora bien, ¿Cómo estamos habitando cuando ya hemos construido todo lo construible? Hemos habitado campos y bosques, pueblos y ciudades. Hemos construido bajo tierra y habitado el espacio exterior. Pero, ¿En qué medida nos influyen estas construcciones? ¿Se

⁸ HEIDEGGER, MARTIN *"Construir, habitar, pensar"*, Conferencias y artículos, Barcelona, Odós, 1994. p.130

reflejan esos elementos en nuestro día a día? ¿Nos identificamos con lo construido? ¿Y que es de aquello que dejamos de habitar? ¿Tiene sentido des-habitar? ¿Somos conscientes de las distintas tipologías de espacios urbanos?

Todos los rincones y construcciones de esta ciudad (carreteras, edificios, monumentos, parques,..) hablan de nuestra forma de habitar, pero esta vez vamos a centrar el estudio en dos elementos casi contrapuestos; el espacio abandonado y el monumento. Uno vive bajo la indiferencia absoluta de los ciudadanos y el otro es parada casi obligatoria. Cerraremos con un texto sobre la importancia de pasar del monumento al arte público.

Quizás deberíamos todos ser un poquito más como el prototipo “flâneur” que Walter Benjamin creó a través de la poesía de Baudelaire; más callejeros, exploradores-detectives-investigadores urbanos. Entonces la ciudad sería “...*Paisaje, eso es la ciudad para el flâneur*”⁹. Walter comentaba también que “*Da igual no saber orientarse por la ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en el bosque, requiere aprendizaje*”.¹⁰ Se nos invita a dar un paso más, de mirar la ciudad a analizarla. Se habla sobre un paseante, un ciudadano que observa conoce, reconoce y estudia los rincones de su ciudad.

⁹ Benjamin Walter, *Das Pasage-Werk*, 1929), Shurkamp Verlag, Frankfurt an Main. Walter Benjamin, *El libro de los pasajes*, Ediciones Akal S.A, Madrid, 2004.

¹⁰ Benjamin Walter, *Infancia en Berlín*, Ed. Alfaguara, Madrid. 1990

4_1_ ESPACIOS ABANDONADOS

Dada la circulación, tráfico y ajeteo intrínseco a toda ciudad más o menos grande, no tenemos tiempo a detenernos a observar y analizar el paisaje. Cuando el ciudadano encuentra un hueco en su agenda para pasear, prefiere hacerlo por espacios bellos, y relajantes, tales como parques, ríos, etc. Pero si dedicásemos un poco de tiempo a analizar nuestro entorno observaríamos que existen cientos de espacios “muertos”. Me refiero así a los espacios vacíos o abandonados de la ciudad.

Con “Hábitat lleva Hache”, la serie de grabados creados por gente sin casa que vive en la calle, pretendí acercar esta problemática a los vecinos. Leamos el artículo 47 de la Constitución Española:

Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Según últimos datos recogidos por la Asociación Pro Derechos de Andalucía (Apdh-A), solo en Sevilla son más de 3.000 las personas que viven en la calle o en condiciones insalubres. Y como respuesta a esta emergencia habitacional, la postura del Ayuntamiento, empresas, y bancos es deleznable. Sobre todo cuando dichas instituciones cuentan con casi mil casas vacías (muchísimas de ellas vacías por desahucios). Esta indiferencia ante tanto espacio en abandono es fruto de una ciudad que no mira más que a su propio ombligo. Estas construcciones olvidadas e inadvertidas entre edificios y calles de bien es el reflejo de un acomodamiento de la sociedad, y de pequeños grupos en exclusión social invisibles.

“El arte, y en específico la arquitectura, reflejan una visión de la sociedad, aún sin que estos constructos sean de importancia y sólo reflejen grupos fácticos de interés reducido. La experiencia que brinda el reconocer este fenómeno posibilitará la construcción (o reciclaje) de espacios que contengan una mirada diversa trascendente basada en la percepción colectiva”.¹¹

¿Pero, cómo abordar, por medio del arte, esta problemática? ¿Cómo tratar estos espacios y contarle al vecino las incoherencias político-sociales que existen detrás de la vivienda vacía? ¿Bastaría con sacar unas bellas fotografías o crear hermosos cuadros de estos espacios y encerrarlos en galerías para la vista de tan solo unos pocos visitantes, sería eso suficiente? ¿Tal vez deberíamos ir más allá e incomodar un poco al vecino, despertarlo y molestarlo por medio de la práctica artística?

El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.

Bertolt Brecht

Ante todo, es conveniente no confundir estos lugares en abandono con espacios como no-lugares porque el prototipo de no-lugar que Marc Augé definió consistía en un espacio transitado, pero resto de importancia por una sociedad sobremoderna. Si bien no encontraremos ideas estéticas o artísticas en sus textos sí que resultó potenciador para aquellos que veían al artista como etnólogo. Quizás podríamos tratar estos espacios abandonados como Robert Smithson hizo con los pintorescos lugares que encontraba en Passaic.¹² A Smithson le interesaban los espacios abandonados tras la explotación industrial, zonas marginales o en decadencia, que él denominaba como “paisajes de perfil bajo”. Sus paseos por estos lugares fueron fructuosos y supusieron un cambio a la hora de mirar estos entornos decrépitos ya que elevó a la categoría de monumento algo que los demás tenían por deshecho.

¹¹ FERNANDEZ, FULVIO. “Arte y Sociedad” <http://letralia.com/210/ensayo03.htm>. Fecha visita:05/05/2016

¹² SMITHSON, ROBERT, Un recorrido por los monumentos de Passaic, Gustavo Gili, Barcelona, 2006

Quizás no somos conscientes de la cantidad de espacios abandonados existentes en la ciudad por el simple hecho de una ubicación desagrupada. Esto es, somos conocedores de que “la unión hace la fuerza” y de que un espacio que ya de por sí suele carecer de interés, parece aún más insignificante cuando se encuentra aislado entre edificios y espacios cotidianos normales. Cuando ubicamos en un mapa los edificios vacíos o abandonados de la ciudad, casi son imperceptibles. Por eso resultó necesario crear varios proyectos que presentasen estos espacios en conjunto. Así, mediante *Guía turística Alternativa de Sevilla* uno se hace a la idea de la cantidad de espacios existentes en la ciudad. Con el proyecto escultórico de *Hábitat lleva hache* uno puede no solo descubrir el número de lugares deshabitados sino también observar el efecto de ciudad fantasma que produce el ver estos espacios una vez agrupados.

Los lugares abandonados dejan ver además la inconsciencia que sufrimos respecto al deterioro y al paso del tiempo. La costumbre acomoda a la vista y somos muy poco capaces de descubrir y explorar cómo el abandono incide en estos espacios. No hablamos ya de profundizar en el trasfondo sociológico y político, ni de verlo de un modo romántico (como quizás trabaja Jesús Palomino, artista Sevillano que trabaja sobre la ruina o José García Perera, interesado en desguaces) que genere preguntas del tipo “¿Quién vivió aquí?, ¿Qué historia aguarda esta casa?”. Nos bastaría con la superficie, con la mera estética. Observar es ya analizar lo que se ve. Entretenerse con las grietas y manchas es más que mirar, es estudiar lo que se mira, y ahí existe ya el inicio de un pequeño estudio estético. Eso se pretendió al menos cuando se crearon las cerámicas “*Hábitat lleva hache*”, crear unas texturas interesantes y sugerentes, propias de la estética del abandono, haciéndolas de algún modo incluso bellas. Reclamando del alguna el interés estético de estos lugares.

4_2_ EL MONUMENTO, ¿MIRADA IMPUESTA?

Los espacios vacíos o abandonados sufren de por sí la indiferencia de los vecinos, pero tienen además un gran contrincante que logra que su existencia se confirme aún más en la neutralidad y el desinterés. Estamos hablando de los monumentos, y con monumentos nos referimos a esculturas, edificios, parques etc. Espacios elevados a la categoría de lo monumental, a obras públicas o construcciones (en memoria o no de alguien) que poseen un gran valor artístico e histórico.

Monumento

- 1. m. Obra pública y patente, en memoria de alguien o de algo.*
- 2. m. Construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc.*
- 3. m. Obra o edificio que por su importancia histórica o artística toma bajo su protección el Estado.*

Debemos aclarar las funciones y los porqués del monumento. Si nos ubicamos dentro de la historia occidental podemos decir que los primeros elementos en identificarse como monumentos culturales pertenecieron al periodo griego clásico. Aunque es en Roma donde el monumento adquiere más importancia, si bien hay que reconocer que las primeras obras que los romanos empezaron a coleccionar fueron piezas griegas en su gran mayoría (hecho vinculado a la conquista político militar de Roma sobre Grecia). Este coleccionismo vive un fuerte cambio cuando Agripa ordena que todas estas pertenencias escultóricas pasen de la casa al espacio público, las cuales cambian de sentido al hallarse ahora como decorado urbano.

Desde entonces hasta ahora la escultura y arquitectura pública han pasado por cientos de etapas distintas. Destacamos por ejemplo las catedrales como monumento, edificios levantados como expresión religiosa, construcciones monumentales impuestas al pueblo (aunque hay quien piensa en las catedrales como elementos propios del arte público. ¿Dónde si no encontraba uno, dando igual su condición social, todas las artes reunidas si no en una catedral?) Hoy en día los monumentos son en su gran mayoría elementos sobre los que nosotros poco decidimos y que cuentan poco sobre nosotros, que nos influyen mínimamente, incluso algunos que estorban.

Porque ¿No es el monumento, el museo, la catedral una imposición a la vista? Los monumentos no hacen sino mostrar una cara de la ciudad hecha para y por el turista. Ya comenta Marc Augé:

*“Toda ciudad, todo pueblo que es de creación “reciente” reivindica su historia, la presentan al automovilista de paso en una serie de anuncios que constituyen una especie de tarjeta de visita. El monumento mostrado es reivindicado como una prueba de autenticidad que debe por sí suscitar el interés... Vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía. Tenemos que **aprender de nuevo a pensar el espacio.**”¹³*

¿Quién querría sacarse una foto en París en una calle cualquiera, teniendo el Sagrado Corazón o la Torre Eiffel a mano?¹⁴ ¿Quién iba a fijarse en una casa destartalada cuando tiene la posibilidad de admirar una catedral? Los monumentos se convierten así en grandes distracciones que impiden que observemos las pequeñas cosas, constituyentes de nuestra realidad cotidiana. Pasan a ser la fachada de la ciudad, y normalmente una fachada incoherente con el resto de la urbe.

¹³ AUGÉ, MARC, *Los No lugares*, Gedisa Editorial S.A., Barcelona. 2000. p.42

¹⁴ DE DIEGO, ESTRELLA, *Rincones de Postales*, Ed.Cátedra, Madrid, 2014 p.124

Los monumentos, o edificios revestidos de monumentalidad han sido y son en su gran mayoría imposiciones políticas económicas y religiosas. Pero... ¿Y qué de nuestras necesidades sociales básicas? ¿Por qué ese empeñamiento en formar ideas elevadas mediante elementos arquitectónicos? Es pues el monumento también una falta de humildad y un intento de muestra y expresión del orgullo patrio, religioso o histórico. Y sus beneficios puramente económicos y políticos (refiriéndome aquí a la “alta política” que nos gobierna, no a las acciones y normas diarias de la polis, de los vecinos).

Todas estas cuestiones y preguntas son aquellas que, personalmente reconozco y respeto (otras visiones corrientes e intereses sobre el monumento) consiguen que la idea de monumento no cuaje muchas veces como elemento digno de mostrarse en la ciudad. Existe y existirá siempre una lucha contra el monumento hasta que éste no esté a la altura del vecino, hasta que el monumento no tenga por fin ese carácter social que enseñe al pueblo cómo es el pueblo y responda a las necesidades de ciudadano.

4_3_ DEL MONUMENTO AL ARTE PÚBLICO

“Que no basta la existencia del arte y del público para que haya arte público”

Félix Duque

Respecto a la poca aceptación que obtuvo el monumento moderno por parte de los ciudadanos Javier Maderuelo afirma que *“el problema surge porque la presencia del arte en el espacio público se reclama en términos de decoración”*¹⁵.

Si esta sociedad insiste en seguir construyendo monumentos, habrá que interesarse por recuperar, analizar en incluso versionar el concepto “monumento”. Para ello, Javier Maderuelo propone cuatro opciones: *1. Recuperar la escala monumental. Que la obra siga imponiéndose al público, pero dejando libre el sentido y discurso de la pieza. 2. Recuperar la*

¹⁵ MADERUELO, JAVIER. La pérdida del pedestal, Cuadernos del círculo Madrid, 1994,p.51

escala monumental. Pero encontrando nuevos contenidos críticos para la obra. 3. Recuperación de la acción conmemorativa pero cuidando la escala. Es decir, conseguir formas actuales sin caer en la arrogancia de lo masivo. 4. Renunciar a la forma y significación del monumento tradicional. Otorgarle utilidad y funcionalidad. Ya no estaríamos hablando únicamente de escultores como autores de la obra, también de artistas, arquitectos, urbanistas,... Denominando así al trabajo con un concepto más general como "Arte Público".¹⁶

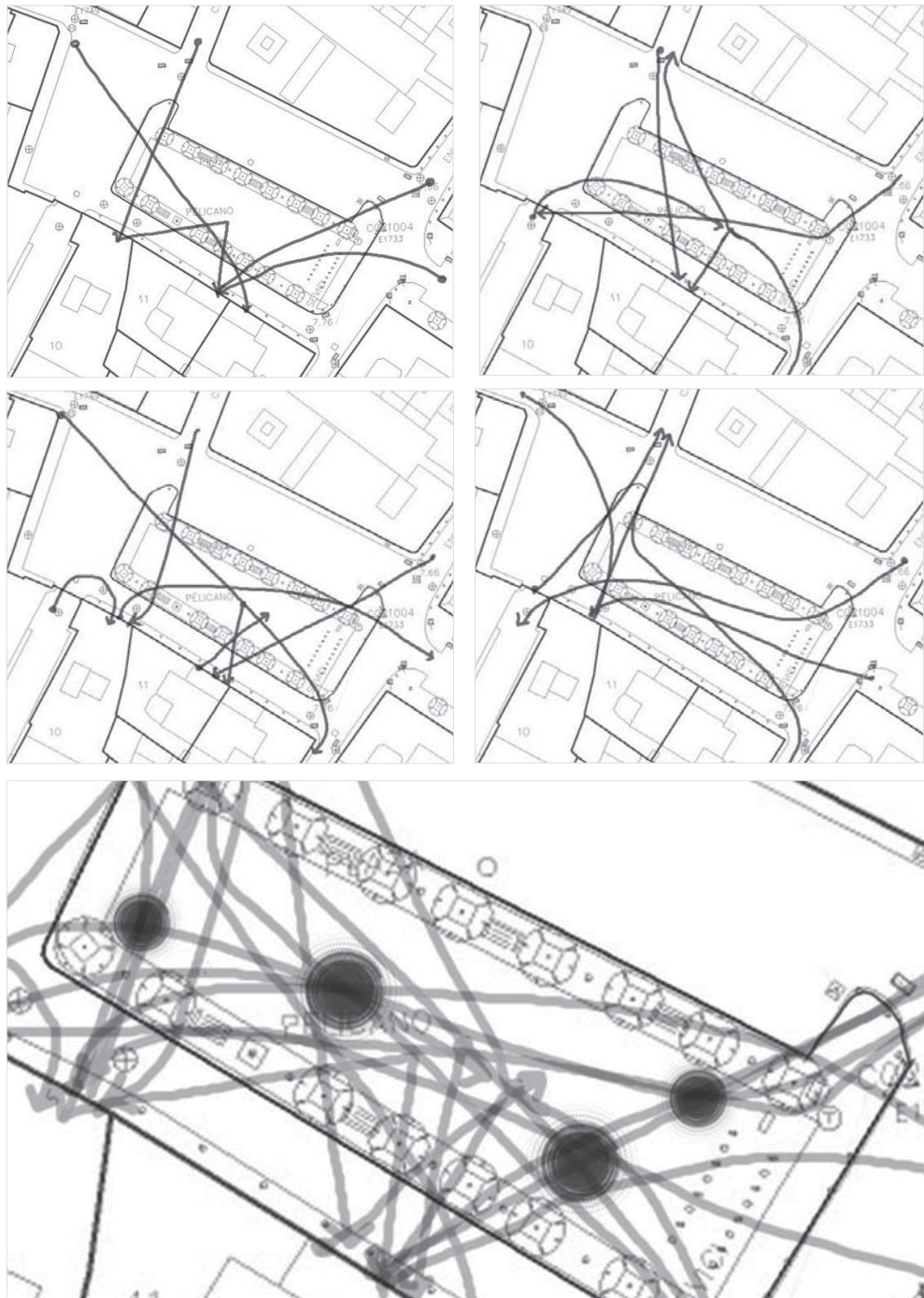
Entre estas soluciones destacan algunas como la que Richard Serra llevó a cabo en 1981, en la Plaza Federal de Nueva York, *Title Art*. La enorme pieza de acero de 30 metros de largo fue colocada en medio de la plaza. Cualquier transeúnte podría pensar en el fallo de escala del artista, o en la extrema simpleza estética de la obra. Pero Richard Serra, que jamás, en ninguna de sus esculturas ha dado prioridad al efecto decorativo, consiguió su propósito: Descomponer el espacio y la rutina. Muchos de los viandantes y empresas colindantes a la obra empezaron a quejarse del monumento que transformaba y trastocaba su rutinario camino y consiguieron por fin que la obra de Serra se evacuase del lugar. Seguramente Oteiza (que lamentaba el fracaso político del arte) estaría orgulloso de la obra de Serra respecto al efecto político-cultural de la obra, que ocurre cuando precisamente se teme que el arte afecte de algún modo a la vida social.

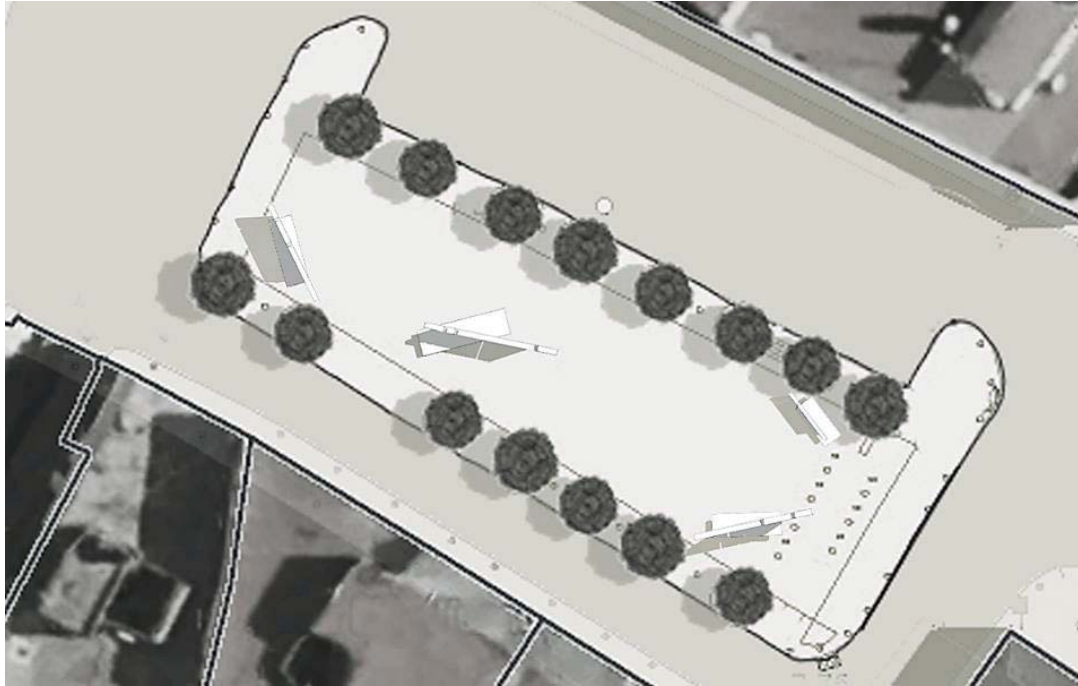

Serra, Richard. Title Arc, 1981, Fotografía recuperada de:
<http://www.cavetocanvas.com/post/9266261291/tilted-arc-richard-serra-1981-from-pbs-in>

¹⁶ MADERUELO, JAVIER. La pérdida del pedestal, Cuadernos del círculo Madrid, 1994,p.51

Cuando conocí la obra de Richard Serra, comencé a estudiar no solo la estética del lugar, si no sus funciones y sobre todo, el vínculo creado entre vecino y lugar. Es por eso que (aunque lo explicaré más adelante) Proyecto pelícano, uno de mis proyectos durante la carrera, atiende a estos asuntos; se estudió durante una semana el camino que recorría cada vecino. Después de simular estos recorridos mediante imágenes, se colocaron las obras del proyecto en las intersecciones de estos recorridos invisibles, molestando, y haciéndolo con conocimiento de causa.

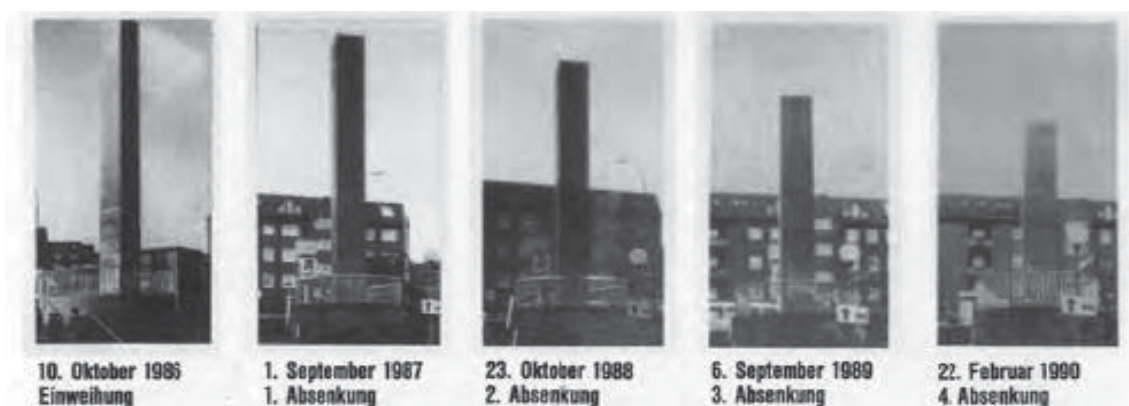
Infografías sobre el estudio de los recorridos de Plaza Pelicano y la posición final de las 4 esculturas/banco.
Propiedad de la autora.

Por su parte, Claes Oldenburg caricaturizó y criticó el sentido de la escultura monumental (a raíz de su visita a I Monumento a la III. Internacional, de Tatlin), Universidad de Yale, 1969, *Lipstick (Ascending)*. Critica el monumento como objeto intrascendente y trivial. Además Oldenburg hizo que su escultura fuera móvil, criticando así también la desconexión existente hasta la fecha entre escultura y entorno, dando un poco igual el espacio en el que se colocase la escultura. Respecto al tema, intento elevar lo cotidiano por encima del monumento y ridiculizando así la importancia del monumento.

Krzysztof Wodiczcko trabaja sobre el monumento de otra manera y con otro objetivo. El prefiere proyectar en los monumentos sus obras, sin alterarlos físicamente. Su objetivo es repensar la idea formal del monumento. En algunas de sus obras, plasma imágenes que nos hacen reflexionar sobre la importancia (o falta de ella tal vez) de construcciones monumentales que quizás hoy ya no nos dicen nada y se quedan en meras reseñas históricas; Arcos de triunfo, antiguos mitos guerreros.... ¿Deberíamos levantar sobre pedestales nuestros propios mitos actuales sustituyéndolos, como ya hizo Ian Hamilton Finlay, por estilizadas figuras de tanques y submarinos? ¿O reflejar, como Wodiczcko, armas y surtidores de gasolina, nuestras guerras actuales, en Arcos de Triunfo?

Y como cuarta alternativa a esta problemática que plantea el concepto de monumento encontramos la idea que renuncia a la forma y a la significación tradicional de este. A aquellos

que vieron claramente que era necesario algo más humano, más cercano, incluso útil. Dejamos de hablar casi de escultura y arquitectura para hablar de Arte Público. La acción decorativa queda anulada cuando el artista vive y ama la ciudad, porque es entonces cuando ve las necesidades urbanas, cuando entiende que la sociedad de hoy dejó atrás la contemplación y vive en una etapa de participación colectiva, y es entonces cuando decide crear por y para el vecino. Cuando el artista decide crear algo así es inherente al proceso creativo un análisis sobre cada plaza, encrucijada o rincón de la ciudad. Esto trae como beneficio un artista preocupado por lo social y una sociedad que se acerca al arte y que además ve como a través de este se mejoran sus condiciones sociales y habitables. Haciendo caso a las palabras de Oteiza en pro de un éxito político social del arte. Retomando la idea de los constructivistas rusos que clamaban Por un arte al servicio del pueblo, un arte popular que se haya al nivel del hombre de la calle. Destaca dentro del arte público y como obra muy participativa la obra de Jochen Gerz y Esther Shalev-Gerz; *Harburg Monument Against Fascism* (1989). Se trata de un monolito de medidas monumentales que va desapareciendo según la gente va firmando en él. Hoy en día queda tan solo una placa que recuerda el monolito.

Gerz, J y Shalev.Gerz E, *Harburg Monument Against Racism*, 1989, Fotografía recuperada de: <https://es.pinterest.com/pin/24629129184977395/>

Durante estos cuatro años de carrera, se han creado varios proyectos englobados en el arte público y quisiera destacar uno de ellos; Proyecto Pelicano, parte de una plaza en Sevilla (Plaza Pelicano) en la que el Ayuntamiento decidió quitar los bancos obligando así a los vecinos a consumir en el bar de la plaza para poder sentarse a descansar y creando más que una plaza, un cruce de paso. A raíz de esta problemática creé varias esculturas que estorbaban (como ya hemos visto con Richard Serra) los previamente estudiados recorridos de los vecinos, haciendo recapacitar así sobre la plaza cruzada. Además estas esculturas tenían la función de banco, para, de alguna manera, subsanar el daño hecho por el Ayuntamiento.

En Proyecto Pelicano se contestó a una necesidad actual. Así debemos entender el arte público; del monumento a un arte comprometido con la ciudad y los vecinos, y con sus necesidades y deseos más cotidianos y cercanos. Un arte más participativo, que incluye al vecino para que la obra esté “completa”.

“Las ideas de Robert Smithson sobre el arte público las podríamos resumir... que el arte público no debe ser una mera lucubración estética sino un acto social útil”.

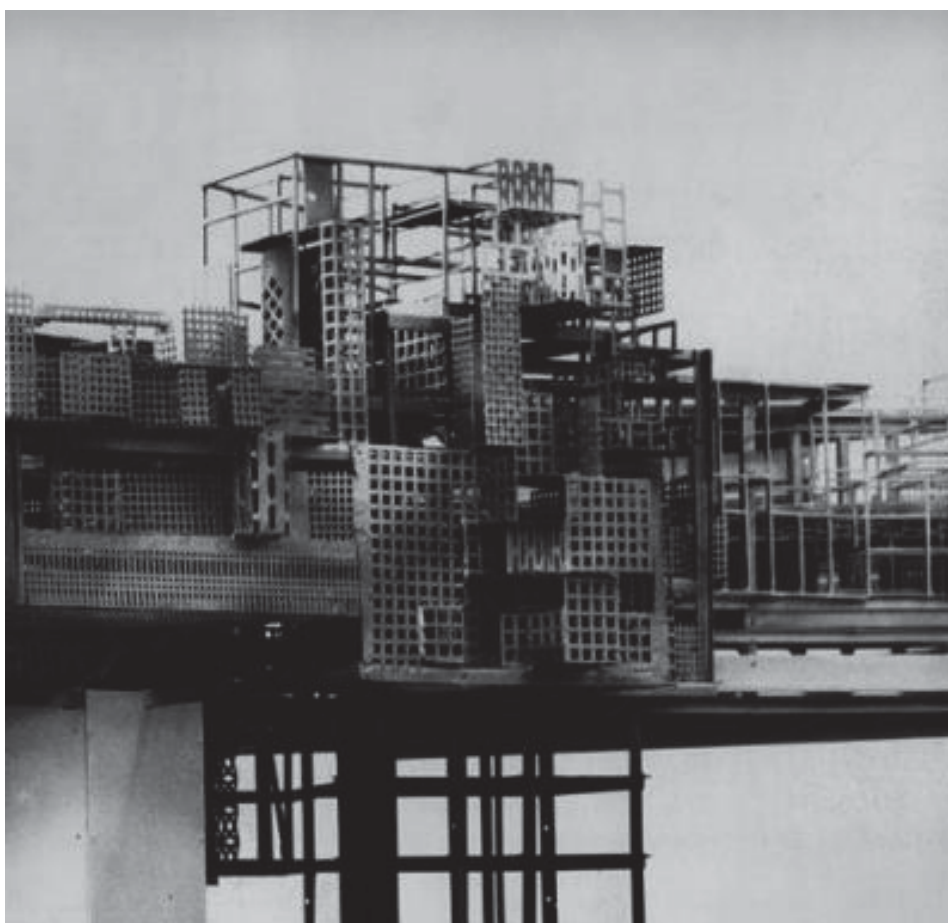
5_ARTISTAS Y PRÁCTICAS DE INTERÉS

Sobre aquellos que han influido en el pensamiento y obra producida durante la carrera de Bellas Artes. Convertidos en referentes por poseer todos ellos una gran preocupación por la sociedad y el entorno urbano, siendo ellos artistas o no.

Autor Desconocido, Paseo Dadá, París 1921. Recuperado de <http://www.appasseggio.it/blog/>

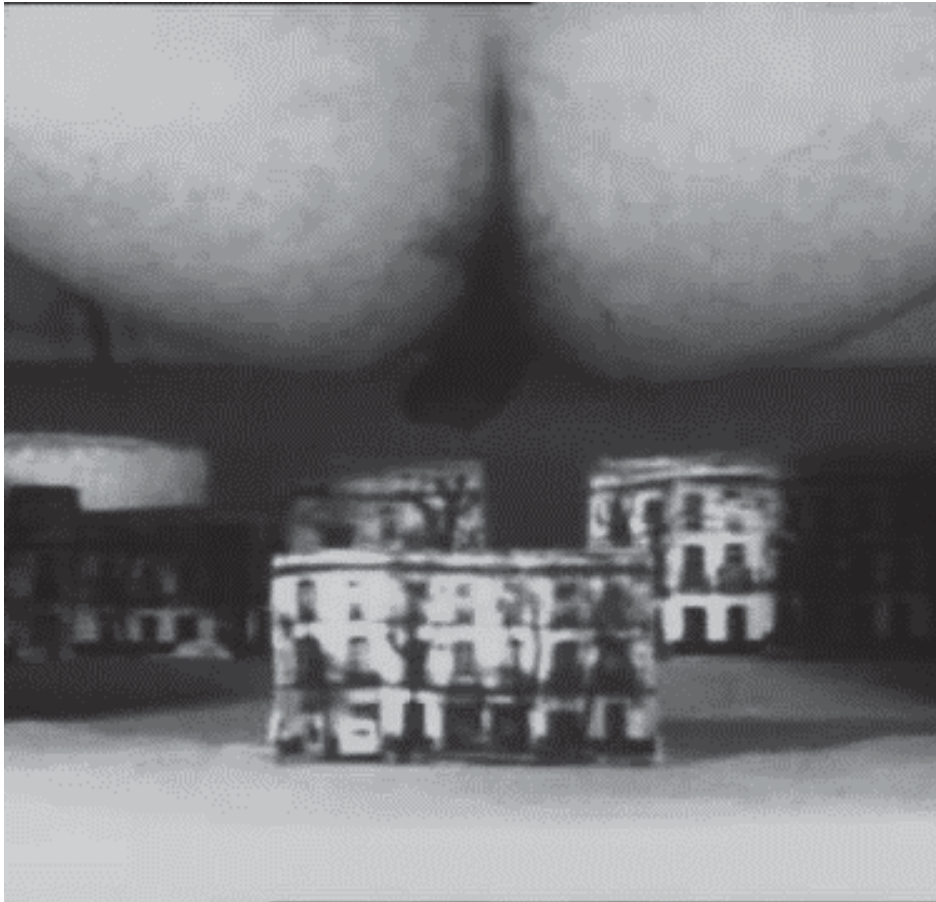
DADA_ Según André Bretón “se insiste equivocadamente en lo pintoresco y en el interés histórico...” En abril de 1921, en París, los dadaístas comienzan una serie de excursiones urbanas a los lugares más banales de la ciudad. Se trata de una operación estética consciente. Los Dadaístas, queriendo (entre otros objetivos) subsanar la incompetencia de las guías, deciden emprender una serie de visitas a ciertos lugares elegidos, especialmente aquellos que realmente parecen no poseer ninguna razón de existir.” Aunque los Dadaístas realizaron esta “excursión” como un acto estético capaz de sustituir la representación, interesa el hecho de su visita a los sitios más inadvertidos y normales de la ciudad. El hecho de reunir a reporteros fotógrafos y curiosos para enfocarles la mirada a espacios así y no a monumentos (como estamos acostumbrado en las excursiones urbanas, aún más si ocurren en París) es lo que me llama la atención. Un acto que supone una mirada distinta de la ciudad.

Nieuwenhuis, C. 1967, *Maqueta Nueva Babilonia*, Fotografía recuperada de <https://coronarte.wordpress.com/2015/12/19/constant/>

NUEVA BABILONIA_ Constant Nieuwanhyus (Ámsterdam, 1920- Utrecht 2005) creó en 1956 el proyecto *Nueva Babilonia*, concebido como un nuevo modelo alternativo de sociedad. Trabajó en el proyecto durante casi dos décadas, plasmando sus ideas en mapas intervenidos, dibujos, collages, grabados, pinturas, películas, manifiestos, etc.

A Constant no le pasaban desapercibidos aquellos que vivían en la calle. De hecho, el proyecto Nueva Babilonia comienza cuando, en una visita a Italia, descubre un campamento gitano en un solar abandonado en condiciones deplorables. Es entonces cuando diseña los planos de un campamento para gitanos. Ese fue el génesis de un proyecto que evolucionaría a lo largo de 20 años. Constant siempre buscó una ciudad en contra del utilitarismo y en busca de una sociedad libre y creativa. Este proyecto resulta de los trabajos más bellos que he conocido nunca (expuesto en el Reina Sofía, Madrid desde Diciembre 2015 a Febrero 2016). El artista se valió de múltiples disciplinas (escultura, video, pintura, dibujo,...) para abordar un tema desde diferentes perspectivas, siendo consciente de que cada técnica aporta condiciones y beneficios distintos. Es un proyecto con un trasfondo muy justo; modificar la ciudad y crear una nueva (aunque utópica) y con ello ofrecer y soñar con una sociedad más solidaria, libre, creativa y a fin de cuentas, feliz. De él se recoge la idea de usar múltiples disciplinas para un mismo objetivo y la idea de, con esos trabajos, sugerir un nuevo modelo de ciudad.

Bollaín, J.S. 1978, La Alameda.Falso Documental, Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=FNyUh4Y0o5o>

JUAN SEBASTIÁN BOLLAIN_ Si Nueva Babilona es la imagen de la utopía, Bollaín bien podría representar la eficacia de esta. Él mismo nos recuerda la importancia en sus proyectos de las palabras de André Bretón “la utopía es más eficaz que el pragmatismo”. Juan Sebastián Bollaín estudió arquitectura pero siempre fue un apasionado del cine. Autodidacta y con poco presupuesto, sin embargo rodó estupendas películas, documentales y falsos documentales sobre Sevilla que nos hacen ver la ciudad de maneras que no estamos acostumbrados. Siempre desde la utopía y lo absurdo el artista hace un profundo análisis del urbanismo y sociedad de Sevilla. Sobre la ciudad cuenta con varios documentales como: “Sevilla tuvo que ser”, “Sevilla rota”, Sevilla en tres niveles”, “la Alameda” y “Sevilla 2030”. Con ellos pone de manifiesto las partes maravillosas pero también terribles de la ciudad, lo que supuso durante un tiempo duras críticas por parte de los periódicos que no entendieron la metáfora de sus filmes.

Auto, fecha r y título desconocidos, Fotografía. Recuperado de <http://www.okupatutambien.net/?m=20120>

MOVIMIENTO OKUPA_ Me resulta inevitable hacer un comentario sobre “El movimiento Okupa”, quizás de los pocos grupos sociales que hoy día cuestionan la propiedad y el abandono o desuso temporal o permanente de espacios urbanos y que por lo tanto también se preocupan por aquellos que no pueden disfrutar de un hogar digno. Después de muchos meses asistiendo regularmente a “La Andanza”, espacio social ocupado y auto gestionado en Sevilla, calle San Luis, pude observar los beneficios de un grupo que recicla espacio con el fin de utilizarlo como vivienda, lugar de reunión, huerto, espacio cultural y artístico. De hecho, acondicionamos una sala para la creación de un futuro taller de artes plásticas, algo que fue imposible dado el inesperado cierre del espacio por parte de las autoridades. En Sevilla son muchos los espacios que han sido ocupados con fines benignos y favorables para vecinos de la ciudad. Entre ellos destacaremos: La Andanza (espacio cultural y social), Huerto del rey moro (espacio vecinal de cultivo), Corrala Utopía (viviendas ocupadas, espacio que supuso la avanzadilla del resto de corralas ocupadas en Sevilla como corrala Alegría, Libertad, Esperanza e Ilusión). Aunque se siga insistiendo en la ilegalidad de este movimiento (desde 1970 hasta 1996 la ocupación de inmuebles no consistía un delito, siempre que no hubiese intimidación de personas de por medio), debemos reconocer que estas son las acciones que ponen cara a la problemática de la emergencia habitacional y de las viviendas vacías en España.

ÍNTEGRACIÓN PROFESIONAL

1_REVISTA CULTURAL DE ARTISTAS EMERGENTES: PIOJO

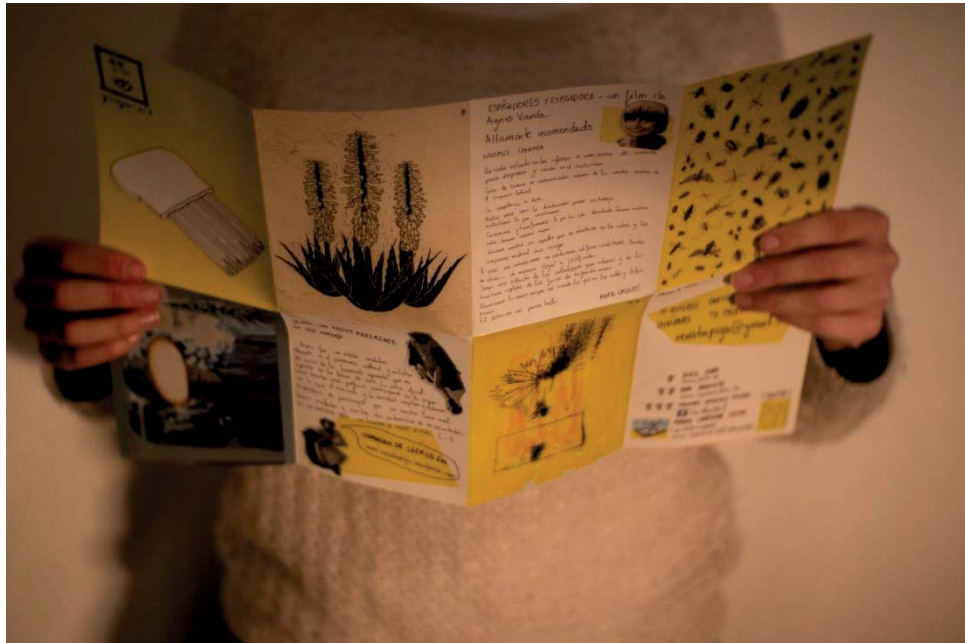
En Noviembre de 2015 dos compañeras (María Medem, Antonia Robredo) y yo lanzamos el primer número de REVISTA PIOJO a la calle. 500 ejemplares que vieron la luz gracias a la financiación del CICUS.

El proyecto, sin ánimo de lucro, comprende revista en papel y revista digital y tiene como objetivo dar a conocer, de una manera relajada, sencilla y divertida a los artistas emergentes de Andalucía (de momento).

Sabemos lo que cuesta comenzar una carrera artística profesional, y con Piojo creemos que estamos ayudando a todos esos artistas “amateur” en sus inicios profesionales, difundiendo sus obras.

Por otro lado queremos acercar el arte que se hace hoy día al resto de la ciudad. Nuestros vecinos y vecinas no pueden limitarse a conocer las grandes obras de la historia, ni centrarse solamente en un arte político, mediatizado y comercial. La gran mayoría de ciudadanos no pisa a menudo las galerías y espacios expositivos. Es por eso que sacamos Piojo a la calle. Distribuyéndolo, gratuitamente en bares, librerías, bibliotecas, etc...

Revista piojo comenzó con una idea divertida sobre una futura revista muy informal, divertida, pequeña,...callejera. De ahí el nombre; “Piojo”, como insecto que salta de cabeza en cabeza, que se mueve normalmente en ambientes no muy acomodados y que puede resultar no muy agradable. Revista Piojo (formato papel) cuenta con una estética muy espontánea, divertida e incluso aparentemente desordenada. Algunos de los elementos parecen estar mal recortados en Photoshop, la tipografía es manual y no mantiene a veces la línea recta,... Recordamos que no es por un diseño poco estudiado sino que es intencionado. Los únicos elementos que se mantienen fieles en formato y calidad son las obras de arte que se exponen.

Respecto al logotipo, se trata de un diseño sencillo, espontáneo y divertido, muy acorde con la filosofía de Piojo. En la revista formato papel siempre se mantiene en negro pero en el blog y Facebook varía su diseño (aprovechando las exigencias de movimiento y renovación continua de las redes sociales).

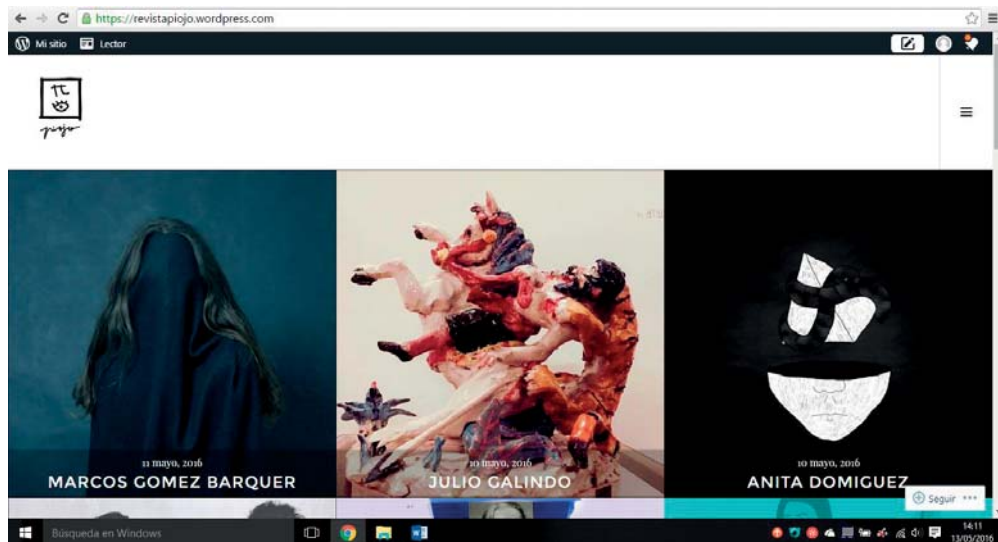

Respecto a la periodicidad de la revista, Piojo no es ni mensual ni trimestral ni anual. Piojo saldrá a menudo, pero sin fechas fijas por el momento, porque es fruto de la unión de las ideas de un grupo de compañeras que plasman en Piojo a los artistas, movimientos artísticos, películas, libros y eventos que se van encontrando por el camino. Informal, que no poco serio. Tratamos a la revista y a los artistas con el mismo cariño y cuidado que cualquier otra revista, pero para eso necesitamos que las ideas surjan de una manera espontánea, sincera y sin presiones. Por eso concluyo con la idea que nos mantiene orgullosas de Piojo: que ha sido, es y será ante todo un proyecto libre fruto del encuentro distendido y divertido de tres compañeras.

Revista piojo en formato web puede ser visitada en los siguientes enlaces:

<http://revistapiojo.wordpress.com/>

<https://www.facebook.com/Piojo>

2_INCLUSIÓN SOCIAL POR MEDIO DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

Se pretende llegar a la apertura de un nuevo espacio en Sevilla para la inclusión social por medio del arte, para gente con y sin diversidad funcional (la importancia de personas sin diversidad es fundamental para una inclusión interna, que comienza desde los inicios de la práctica artística). Con el fin de mejorar la calidad de vida de estas personas, incluirlas aún más en la sociedad y romper los estereotipos que se tienen sobre la diversidad funcional. Por eso, dedicaré un año entero a crear proyectos artísticos culturales de corta o media duración gracias a la ayuda de becas que ofrecen entidades y bancos.

La propuesta de integración profesional se presenta dentro del marco de la inclusión social. Exactamente de la inclusión social por medio de la práctica artística.

Los beneficios de la práctica artística inclusiva son múltiples. El arte, como medio de expresión y comunicación no hablado supone una herramienta más de socialización que ayuda a la comprensión de la diversidad y se convierte en un espacio de expresión para las personas con diversidad. De esta manera conseguimos, por un lado, eliminar los prejuicios y estereotipos erróneos que circulan respecto a estas personas. Por otro lado, fomentamos la mejoría y proliferación de espacios que permiten la participación con igualdad de oportunidades para la gente con diversidad funciona y sin ella, consiguiendo así que se fomente y respete su independencia y autonomía.

*“La visibilidad en la sociedad es fundamental. La participación activa de la comunidad discapacitada (usuarios junto a sus acompañantes) de forma cooperativa en debates o asambleas frente a imágenes artísticas, favorece el desarrollo del pensamiento crítico, fomenta el respeto, potencia el aprendizaje autónomo y permite el acercamiento a un mundo que, a menudo, les ha resultado poco accesible, así como una progresiva apertura a múltiples ámbitos de la sociedad”.*¹

Además, sabemos que la comunicación y la expresión artística son facilitadores de la interacción entre los seres humanos, al no ser necesariamente la palabra quien medie en esta, sino una imagen, un movimiento, un sonido, una pincelada o el contacto con el otro. En este sentido, ya que este tipo de personas representan ampliamente la diversidad humana y cuentan con múltiples formas de sentir, actuar, desplazarse y expresarse, encuentran en este tipo de expresiones un camino ideal que no restringe su expresión sino que la diversifica.

Creo necesario explicar que no es Arte Terapia de lo que aquí se está hablando. Después de un curso inicial en Arte Terapia (Escuela de Arte Terapia Metáfora, Barcelona, 2015) descubrí que la diferencia primordial de la Arte Terapia al Arte Inclusivo difiere en que la primera se centra en la comunicación por medio del arte en pro de la salud físico mental. Esta, ha de contar con la colaboración de psicólogos y otros profesionales del área. La segunda, si bien goza de los beneficios psicosomáticos que ofrece la práctica artística, se centra en que los usuarios puedan gozar de una mayor inclusión en la sociedad gracias a la expresión y comunicación que encuentran por medio del arte (dibujo, pintura, baile, etc...)

ASOCIACIÓN TANDEM

Durante siete meses he tenido la oportunidad de trabajar como monitora de arte en una Asociación de Terapia ocupacional (Asociación Tándem, Sevilla) con personas con diversidad funcional y he observado que:

¹ Martha Isabel Botero Álvarez. Colombia Fisioterapeuta. Especialista en Docencia Universitaria. Diplomada en Gestión de Proyectos de Inclusión Social en Discapacidad.

1. La expresión por medio de la práctica artística desarrolla la socialización, inteligencia y juicio de los individuos.
2. La capacidad comunicativa y relacional por medio del arte es inmensa.
3. El trabajo conjunto de usuarios y profesionales desarrolla la cooperatividad en procesos participativos. Lo que ayuda, siempre que se mantenga la mente abierta, a observar distintas perspectivas sobre la expresión artística y fomenta una construcción colaborativa grupal.

Con el objetivo de crear un arte inclusivo, planteé durante los siete meses prácticas que se centran en el autorretrato (la importancia de conocerse a uno mismo), el entorno social y el paisaje cercano (la importancia de Reconocerse en el entorno inmediato). Hábitat y hábitos, de lo interno a lo externo. Abarcando todo para así expresar y conectar con uno mismo y el resto de vecinos de esta sociedad.

Las técnicas usadas han sido; cerámica (trabajando más lo abstracto y la cooperatividad), lanas e hilos (trabajando la concentración y la psicomotricidad fina), dibujo y pintura (para autorretratos, paisaje, etc.). Después de estas prácticas he ido descubriendo que:

1. La creatividad de personas sin educación artística a sus espaldas (bien podríamos llamarlo Arte Outsider) es más sincera (en concepto y estética) que muchas de las obras de artistas provenientes de academia.
2. Otra perspectiva sobre el concepto "arte". ¿Se puede hacer arte sin saber "qué es eso"?

Personalmente, encuentro las obras producidas durante este tiempo muy interesantes. Después de cuatro años de carrera he descubierto durante los últimos siete meses en Asociación Tándem artistas con otro tipo de sensibilidad, otro discurso completamente distinto pero igualmente válido e interesante. A continuación se muestran varios de los trabajos realizados por ellos.

Cómo actividad última en mi trabajo en Asociación Tándem, comisarié la exposición de todos los trabajos realizados. Las actividades a realizar fueron las siguientes: Búsqueda de espacio expositivo, selección de obras a exponer, adecuación de las obras al espacio (colocación y distribución), cartelera, trabajo de difusión,...

HILOS

UNA EXPOSICIÓN DE:
RICARDO ROJAS
DE DANZA MOBILE Y
ASOCIACIÓN TANDEM

DEL 28 DE ABRIL AL 20 DE MAYO
CASA ENSAMBLÁ
C/CLAVELINAS 14, SEVILLA

En los próximos meses estaré formándome en áreas de trabajo social con el fin de intensificar el área artística en grupo sociales excluidos o con necesidad de inclusión social. Resumiendo; no es a arte terapia a lo que me quiero dedicar, si no a lo que he estado haciendo de Noviembre hasta Mayo; dar clases de cerámica, pintura, escultura y dibujo a personas con diversidad funcional. Ver como la creatividad mejora su estado anímico, físico y psicosomático. Con el fin no sólo de mejorar su calidad de vida, sino también de potenciar la creatividad de aquellos quienes deseen avanzar en una carrera artística, comisariando (como he comisariado la exposición colectiva de Asociación Tándem y Danza Mobile, Hilos, en la Casa Ensamblá, Abril del 2016) las exposiciones que hiciesen falta para ello.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

AUGÉ, MARC. *Los No Lugares, Una antropología sobre la modernidad*. Ed. Gedisa, Barcelona 2000.

BORRIAUD, NICOLAS. *Estética Relacional*. Ed

COHEN, J-L. *Constructivismo Ruso, Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1971*. Ed. Estudios críticos, Barcelona, 1994.

CARERI, FRANCESCO. *Walkscapes, El andar como práctica estética*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

DE CERTEAU, MICHEL. *La invención de lo cotidiano*. Ed. Cultura Libre, México, 2000.

DE DIEGO, ESTRELLA. *Rincones de postales, Turismo y hospitalidad*. Ed. Cuadernos Cátedra, Madrid, 2014.

DUQUE, FELIX. *Arte público y espacio político*. Ed. Akal, Madrid, 2001.

GALOFARO, LUC. *Artscapes*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

GARCIA, GRACIELA, *Arte Outsider, La pulsión al desnudo*. Ed. Sans Soleil, Barcelona, 2015.

HAUSER, ARNOLD. *Fundamentos de la Sociología*, Ed. Guadarrama, Madrid, 1975.

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, *Espacio Público, ciudad y conjuntos históricos*. Edita: Juna de Andalucía. Sevilla, 2008.

JAVIER MADERUELO, *La pérdida del Pedestal*. Ed. Cuadernos del círculo, Madrid, 1994.

MEDIATECA EXPANDIDA, *Habitar, Redibujar el entramado urbano*. Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, Asturias, 2010.

PROUDHON, PIERRE JOSEPH, *Sobre el principio del arte y su destinación social*. Ed. Aguilar, 1980.

SMITHSHON, ROBERT. *Un recorrido por los monumentos de Passaic*. Ed. Gustavo Gili Mínima, Barcelona, 2006.

STAMPS LAURA, PEDRO G.ROMERO, WILLEMENJ STOVIKS, CONSTANT, PASCAL GIELEN, REM KOOLHAS, TRUDY VAN DER HOST. *Constant, Nueva babilonia*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2015.

TROTSKY, LEÓN. *Manifiesto por un arte revolucionario e independiente*. Ed. Viejo topo, Barcelona 1999.

ARTÍCULOS

FERNANDEZ, FULVIO. *Arte y Sociedad*, <http://letralia.com/210/ensayo03.htm>. Fecha visita: 05/05/2016

HEIDEGGER, MARTIN, *Construir, habitar, pensar*, Conferencias y artículos, Barcelona, Odós, 1994.

MATOS, DENNYS, *Técnicas mixtas del habitar, Sobre la exposición de Juan Ugalde*, 2009-2010

GOMEZ, JAVIER. *El postmodernismo ha muerto*. Jot Down. <http://www.jotdown.es/2011/08/%E2%80%94psst-psst-el-arte-posmoderno-ha-muerto-%E2%80%95por-fin/> Fecha de consulta 20/05/2016

FILMOGRAFIA

BARRERA, LOLA. *¿Qué tienes debajo del sombrero?* Cameo Media, Barcelona, 2007

BOLLAIN, JUAN SEBASTIÁN. *Sevilla a tres Niveles, Alameda y Sevilla 2030*.