

DIALÉCTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO VI JORNADAS DE ANÁLISIS

Rocío Arregui

PAISAJES URBANOS

ORGANIZAN: COLBBAA Y FUNDACIÓN

APAREJADORES

LUGAR: SALAS DE LA FUNDACIÓN APAREJADORES

FECHA: 8, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2003

"La ciudad, un espacio marco"

Dentro de este contenido, Santiago Eraso, director de Arteleku (San Sebastián) y asesor de la UNIA, desarrolló su conferencia "Texto, tejido y confecciones de las redes urbanas". Con ello, analizó no sólo los movimientos artísticos que se producen en las ciudades actuales, sino su implicación social y la estrecha relación existente entre algunas formas de arte actual y la hibridación cultural producida por los movimientos migratorios y las nuevas tecnologías de la comunicación.

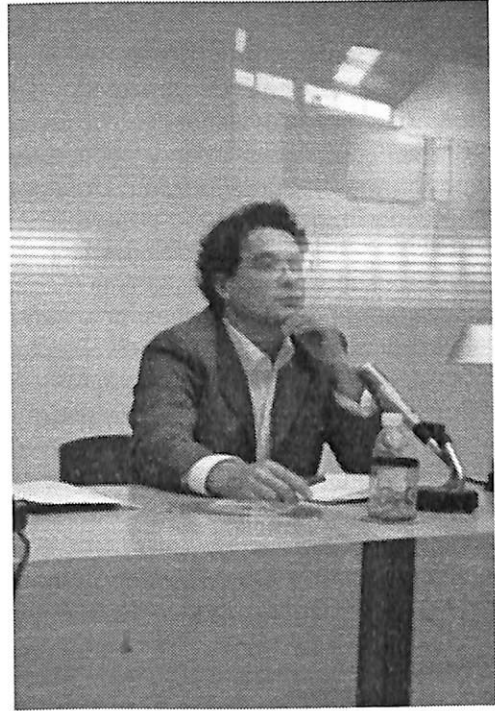
Defendió la abolición de fronteras y criticó el ensalzamiento de los mitos que hacen que las comunidades se encierren en sí mismas. Todos pertenecemos a un contexto, a una comunidad, pero toda identidad es, a su vez, compleja, cambiante y activa. A pesar de que las instituciones intentan marcar fronteras y controlar datos y comportamientos, siempre existe una forma de rebeldía en el ciudadano que derriba estas murallas.

Hay que creer en la alteridad, en un nuevo humanismo "ser para el otro". Y el espacio de expresión de esta alteridad es una ciudad intercultural y permeable. Proyectó una nueva cartografía desprovista de poder político, en la que la relación entre ciudadanos esté basada en la ética individual y solidaria. La ciudad debe ser un lugar de trayectos y la ciudadanía debe estar fundamentada en la organización de estos trayectos, permitiendo la acogida de cualquier tipo de comportamiento y de subjetividades.

Este es el marco que Santiago presentó para el desarrollo de un arte apasionado e intersubjetivo, es decir basado en la relación de las distintas subjetividades, diluyendo la dialéctica individuo / comunidad, espacio público / espacio privado. Para él, las grandes obras de arte público hoy día son proyectos activos, de interrelación con la ciudadanía, no demostraciones de monumentalidad o genialidad individual. En este sentido, Arteleku pretende ser una nueva alternativa a los habituales canales de distribución de la producción artística,

dando acogida al desarrollo de proyectos que muestren esta nueva relación entre el artista y la ciudad.

Con estos aires de utopía, nos entusiasmó Santiago, en una conferencia que acabó con el paseo en Vespa por los barrios periféricos de Roma de la película "Caro diario".

"Lo social, el espacio habitado"

Jesús Palomino es un artista sevillano con gran proyección internacional. Además de su estancia en Nueva York y sus distintos proyectos en Camerún o Panamá, fue uno de los artistas participantes en la exposición berlinesa "Big Sur" y trabaja en su estudio de Róterdam.

Su obra resulta especialmente interesante dentro de este ciclo de conferencias pues tiene como punto de partida los espacios de la ciudad y la metáfora de los comportamientos con respecto a esos espacios.

Jesús nos explicó cómo su obra se muestra a través de cuatro posibles expresiones: dibujos, esculturas, maquetas e instalaciones. Y en ella aparecen principalmente tres intereses: el drama, como conciencia de la vida, la imaginación, como intuición, y el humor, como expresión de lo humano.

Su arte es procesual, situaciones casuales pueden ser el gatillo de ideas que dan lugar a posibles proyectos: espacios abandonados de la ciudad, lo doméstico, lo privado en lo público. Nos comentó que su arte es social por el simple hecho de ser algo que se muestra a la sociedad y que lo social siempre crea algún tipo de fricción con lo privado. De esta forma, la ley puede dar un marco de igualdad legal, pero no social.

Sus primeras obras consistieron en intervenciones en ruinas. Le interesaban los espacios complejos y contradictorios. También analizó las funciones éticas en una casa, para lo que realizó muebles-escultura. Estas obras crean situaciones que intentan narrar la condición humana, buscar la claridad en medio de la confusión del espacio de la ciudad.

Nos parecieron impresionantes las instalaciones con papel empapado en aceite o las manchas geométricas de grasa de camión. Igualmente interesantes las esculturas para patios que combinaban cal y recipientes de agua, o harina, jabón. Materiales que evocan el mundo de Beuys adaptado al mediterráneo. Sus últimas instalaciones, incluida la expuesta el pasado año en Sevilla en la Caja San Fernando, son metáforas de espacios efímeros que evocan lo habitable pero que no lo son. Plásticamente atractivos y a la vez extraños y conceptualmente cargados de vivencias posibles, de publicidades vacuas y de reflexiones sobre lo humano.

Finalmente, Jesús nos mostró un video de su trabajo en Camerún junto a otros artistas, en el que su espacio proyectado se convirtió en algo vivo, en un proceso de construcción de una emisora de radio y en un lugar de encuentro para una colectividad determinada.

"La plástica tridimensional, conquistar el espacio."

Paula Llul es la actual adjunta a dirección de la Fundación NMAC (Monteenmedio Arte Contemporáneo), dedicada a la gestión de proyectos artísticos expresamente destinados a espacios de la dehesa donde se encuentra la Fundación, un lugar privilegiado junto a Vejer y con vistas al estrecho de Gibraltar.

Paula nos habló principalmente de la evolución que en los últimos tiempos ha tenido el concepto de escultura pública, pasando de un interés puramente esteticista o conmemorativo a una intervención más social o interactiva. Los regímenes totalitarios de la primera mitad del siglo XX desarrollaron un tipo de escultura monumental, con el fin de ensalzar unos determinados valores y encumbrar unos logros políticos. Actualmente, algunas esculturas públicas atacan directamente estos propósitos. Así, por ejemplo, la "Biblioteca" de Micha Ullman es un monumento invertido, no sobresale del suelo sino que está bajo él y podemos verla a través de un cristal; o el monumento a los caídos en Vietnam de Maya Lin, discreto y semio-culto en el jardín, cercano a la gente, que puede ir añadiendo en el muro los nombres de la víctimas. O más reciente, la obra de Santiago Castillo presentada en el PS1 de

Nueva York, que consiste en una estatua de Franco hundida y prácticamente enterrada. Se comentó también como, a veces, la presión popular puede intervenir en la deposición de obras públicas, como ocurrió con la polémica retirada del "Tilted Arc" de Richard Serra.

Las primeras grandes obras de arte moderno tridimensionales se comienzan a dar en Estados Unidos cuando, en 1959, la ley de porcentaje obliga a invertir una parte de lo gastado en obras públicas, en arte público. Las denominadas agencias comienzan a gestionar proyectos que, en un principio, consisten en grandes esculturas de artistas reconocidos (Picasso, Calder...) colocadas, sin más, frente a los edificios institucionales.

En los años setenta, comienza a realizarse un arte más contextualizado, uniéndose el artista al arquitecto y el urbanista. Pero la evolución de estas agencias ha desembocado en un control de estos últimos, en detrimento de la creación de espacios más reflexivos y significativos.

Actualmente, proliferan los proyectos de intervención del espacio, la mayoría efímeros, como los de Alcorcón, "Arte experimental" o "Madrid abierto". En muchas ocasiones las obras escultóricas públicas son escogidas por políticos sin un asesoramiento adecuado o profesional, con lo que se desperdicia la oportunidad (se comentó el caso de Jerez)

Otros artistas optan por la intervención individual, como el sevillano Santiago Cirugeda y sus cubas-casa o cubas-columpio. Paula finalmente insistió en que la gestión de la obra de arte pública debe estar siempre contextualizada y consensuada, acompañada de un acercamiento pedagógico al ciudadano y conquistando el espacio desde la libertad.

"Segundas pieles en el universo de la imagen"

La profesora de Filosofía de la Universidad de Sevilla Isabel Ramírez Luque desarrolló en su conferencia un interesante nuevo reto, el de elaborar proyectos estéticos en el entorno urbano con la ayuda de las nuevas tecnologías. Citando a Manuel Castell en su libro "La era de la información", comentó la tremenda revolución a la que han dado lugar las tecnologías de la información, en cuanto suponen una difusión a nivel planetario en un tiempo record. Esta rapidez influye en la configuración del entorno y en la propia forma que tenemos de entenderlo.

La arquitectura, tras una época minimalista, puede crear espacios menos homogéneos y más significativos, con una mayor comunicación entre interior y exterior, entre la intimidad y la apertura.

Analizando la evolución de la piel o envoltorio de los edificios a lo largo de la historia, nos mostró cómo antes del siglo XX, el edificio se cerraba al exterior mediante un muro con su propio orden. En el barroco, el ornamento llegó a su máxima expresión, así como en el modernismo o en algunos edificios de estilo historicista. La Bauhaus supuso un nuevo tipo de piel, más sobria y transparente, con una profusa utilización del vidrio. Loos, defensor de un funcionalismo extremo, llegó a decir "ornamento o delito".

Actualmente se valora, por encima de todo, la interacción con el exterior. La piel del edificio se puede volver permeable, sensible al exterior y reflejo del interior, más relacionada con el paisaje o el medio urbano circundante. Hay una nueva reivindicación de la significación del edificio, de la sensualidad e incluso del simulacro.

Para ilustrarnos estos conceptos, Isabel nos mostró obras arquitectónicas de Herzog y Nouvel, principalmente. Edificios serigrafados, donde el hormigón parece cristal y el cristal, estampado. Otros que parecen fundirse con el cielo conforma cobran altura, o cuyas paredes son enormes pantallas que cambian de imagen mediante sistemas informáticos. Elementos como persianas, muros o puertas, hacen que el edificio se transforme con la luz del día, o con la iluminación artificial, o con el uso de sus inquilinos. Una nueva arquitectura más liviana, más efímera y virtual, muy cercana a la nueva galaxia mediática que nos rodea.