

Santiago
7 al 17 **Abril**

CURATORIA

ESPACIOS 2016
REVELADOS *sona*
STGO *ambiente*

TEXTO CURATORIAL

ESPACIOS REVELADOS SANTIAGO

7 AL 17 DE ABRIL DE 2016

LA REVELACIÓN DE LAS COMUNIDADES

Arte, Patrimonio y Comunidad son los ejes centrales de Espacios Revelados, donde los conceptos de vecino y vecindad sufren cambios estructurales en tiempos de intercambio global. Estos tres ejes parecen escindidos en Chile, desconectados entre sí, y emergen como pilares que sostienen una misma estructura invisible, sin un contacto y corpus aparente, donde la noción de comunidad parece traumada y asustada.

El encuentro apela a la integración y encuentro del arte contemporáneo y el espacio público, en un territorio de intensificación y diálogo horizontal, y en una ciudad determinada por su vertiginoso y voraz crecimiento urbano. La iniciativa busca crear espacios de encuentro y comunicación vecinales, activar y hacer visibles los trazos que conectan simbólicamente los espacios patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, proyectándolos tanto en nuestro presente como en nuestro futuro.

Pone en práctica la operación de cambiar perspectivas mediante la reutilización de espacios en desuso, tanto el espacio físico como conceptual, el espacio de abandono tangible y mental. Las obras y acciones performáticas convocadas son invitadas a tomarse los diversos espacios, generando en el visitante la construcción de una identidad encausada en estas instalaciones/obras.

Uno de los objetivos del encuentro es otorgar un espacio para el arte en espacios inusuales, provocando a los artistas a salir del espacio convencional, a trabajar e investigar la ciudad, su patrimonio y sus comunidades de una forma distinta. Crear nuevos circuitos, provocar el encuentro espontáneo y versátil entre la comunidad y obras de arte pensadas fuera del campo al que estamos acostumbrados.

Espacios Revelados desplaza el espacio expositivo desde museos y galerías a edificios en desuso, sitios eriazos, barrios y comunidades, a los lugares donde vivimos o deberíamos vivir juntos. Con esto desplaza también sus narrativas, recorridos, estrategias de formación y audiencias, y de relación entre comunidades Independientes y autoorganizadas, academia, Estado e instituciones privadas.

No es la primera exposición en recorrer este desplazamiento, y responde a una continuidad de acciones de arte urbanas desarrolladas en Chile, determinadas por una alta carga donde política, economía y reivindicación de grupos artísticos y de arquitectura social han sido las bases de inspiración para la creación fuera de los circuitos tradicionales. Intenta reconocer una incipiente historia y contexto del arte público en Chile, fortaleciendo la existencia de una reivindicación que parece ausente, o en los márgenes tanto de la práctica independiente como institucional.

En Chile, como en el resto del mundo, las instalaciones de arte en el espacio público pueden dividirse en iniciativas patrocinadas por el Estado, o desarrolladas desde la autonomía. Según el la Ley de Monumentos Nacionales del Consejo de Monumentos Nacionales, "son Monumentos Públicos todos los objetos dispuestos en el espacio público para perpetuar la memoria". La escultura y el monumento como práctica narrativa que petrifica el relato histórico y republicano, ha sido practicado desde el siglo XIX desde las Escuelas de Artes y Oficios, donde talleres influenciados por escuelas similares europeas y rusas se convertían en los desarrolladores de la producción simbólica del Estado, instalada en parques y plazas como testigos y guardianes del orden simbólico Estatal.

Cientos de monumentos que rinden homenaje a presidentes y militares, en su minoría, aquellos que representan a intelectuales, religiosos y empresarios, determinan y reflejan la alta disciplina nacional hacia las jerarquías de poder. Un caso disruptivo en este escenario es la instalación en homenaje a Pedro Aguirre Cerda encomendada en los años 50 a Lorenzo Berg por el Ministerio de Obras Públicas, considerada como una de las primeras obras de land art en el mundo (Kay). Este mismo Ministerio acoge la Comisión Nemesio Antúnez, responsable de aplicar una ley desarrollada en los años 60, recién puesta en práctica en el año 94, que distribuye recursos para la instalación de obras en edificios públicos, carreteras, aeropuertos y otros espacios comunes.

Por otro lado, el gesto disruptivo, la instalación espontánea, no domesticada y crítica a la hegemonía y el poder, se convertían en sistemas de descompresión del descontento social hacia el orden predeterminado. Ejemplos notables de estas prácticas son la tradición oral de la décima y la paya, que se materializó en objeto tangible entre 1860 y 1930 aproximadamente por la literatura de cordel y la Lira Popular, formas literarias que emergieron desde el descontento e ironía popular, compilados y difundidos por la artista Violeta Parra en los años 50 y 60, generando un proceso de difusión nacional e internacionalmente, desde la investigación de campo, la diversificación de estrategias, como el uso de medios radiales, televisivos y museográficos para la difusión de este discurso popular, propio de la revelación de las comunidades.

Desde el campo híbrido de literatura y artes visuales, los Quebrantahuesos de Nicanor Parra, Enrique Lihn y Alejandro Jodorowsky, fueron infiltraciones de collage poéticos instalados clandestinamente en el paseo Ahumada, instalando una forma de sabotaje periodístico simbólico y absurdo, en un país conservador y obediente de sus tradiciones. Los murales de la Brigada Ramona Parra, herederas del paso por Chile del maestro David Alfaro Siqueiro, las performances del Colectivo de Acciones de Arte (C.A.D.A.), las Cleopatras y las Yeguas del Apocalipsis durante la dictadura, y el comienzo de la práctica del graffiti, entre otras acciones que no esperaban el beneplácito institucional, se convertían en interrupciones de representación no estandarizadas propias de prácticas artísticas autónomas.

Los murales geométricos futuristas de Carlos Ortuzar, Ivan Vial y Eduardo Martínez Bonati, las esculturas en fachadas neo concretas de Abraham Freifeld, el arte geométrico urbano de Matilde Pérez y Virginia Huneus, y las instalaciones en las últimas dos décadas de artistas como Alfredo Jaar y Gonzalo Díaz, entre otros, representan por otro lado un tránsito versátil entre ambos mundos, logrando instalar, desde una independencia editorial, éticas y estéticas disruptivas en el contexto del arte de ciudad.

LOS MUROS INVISIBLES DE YUNGAY

La propuesta de Espacios Revelados en Santiago propone la aplicación de una metodología curatorial que abarca tres niveles de interacción con la comunidad; Instalaciones efímeras, que se basan en instalaciones artísticas en edificios, casas, sitios eriazos y estructuras en desuso; Apropiaciones temporales, basadas en estrategias de transferencia de conocimientos tangibles e intangibles, materializadas mediante talleres, charlas simposios, derivas y visitas guiadas; y Apropiaciones Permanentes, que buscan aplicar una estrategia de logre perpetuar acciones, metodologías e infraestructuras en los nodos identificados, para fortalecer tanto la cohesión social como el rescate de oficios y prácticas que determinen el fortalecimiento del tejido social de los barrios seleccionados.

Las infraestructuras y comunidades están situadas en el Barrio Yungay y el eje Alameda-Providencia. Estas entidades en evolución se vinculan con el concepto de Espacios Revelados desde la posibilidad de identificar y evidenciar la capacidad de autoorganización de personas y colectivos que han logrado incidir en el contexto social en el que están inscritos, y la estrategia tanto del segundo como tercer nivel de interacción buscan potenciar estas prácticas.

Las agrupaciones contactadas han permitido la defensa y evolución de sus comunidades, esencia fundamental del desarrollo de las ciudades post industriales. En este contexto surgen preguntas lógicas sobre el futuro de estas comunidades, por ejemplo en el caso del Barrio Yungay, que luego de un intenso movimiento social, lograron establecer la denominación de Zona Típica, deteniendo la destrucción de sus edificios patrimoniales, y la inversión de inmobiliarias que buscaban invertir en edificios de alto metraje, y escasa calidad. ¿Cómo una comunidad como esta, puede sobrevivir al desarrollo económico urbano, sin inversión pública apropiada, sin depender del desarrollo turístico sustentable que inevitablemente promueven procesos de gentrificación, propios de la transformación global de barrios patrimoniales e industriales en todo el mundo?

Algunos puntos del eje Alameda-Providencia y el Barrio Yungay en particular, han sido, a través de los años, incubadoras de comunidades que han resistido a estos procesos de transformación actual, proponiendo desde la constitución de cooperativas, corporaciones y fundaciones, ejes articuladores ciudadanos. Los muros invisibles de Yungay han resistido a este contexto. Estos espacios son habitados por grupos que van desde anarquistas autogestionados y artistas autodidactas, hasta organizaciones que negocian con el Estado la preservación de su identidad cultural y patrimonial.

El Barrio Yungay reúne en un espacio geográfico tradiciones propias del tránsito urbano--agrícola fuera de tiempo y lugar. Este barrio, articulado mediante juntas de vecinos con un alto grado de participación en sus asambleas y organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre problemas sociales y técnicos, conforman una red integrada que fortalece una estructura levantada desde las bases sociales.

Espacios Revelados busca detonar y potenciar procesos donde la identidad social del barrio se entrelaza con las propuestas artísticas de realizadores que son invitados a ser vecinos simbólicos de este territorio por un tiempo determinado. De esta manera, se busca reunir en un contexto común prácticas de fortalecimiento social, artes escénicas, visuales e interdisciplinarias.

La propuesta curatorial recoge las respuestas de las bases sociales y reflexiona en torno a la relevancia de personas y bienes comunes como eje central, y las obras son concebidas como partes de un cuerpo integrado, una interrelación orgánica que explora las subjetividades del inconsciente colectivo de sus habitantes.

Esta iniciativa busca potenciar los bloqueos propios de una comunidad en resistencia aportando a través de sus diferentes acciones (instalaciones, performance, talleres, seminarios, etc.) la consolidación de sus comunidades y el acompañamiento de sus preocupaciones y luchas. Los vecinos son fuentes de inspiración, participantes e interactores, posibilitando que el proyecto posea una continuidad expandida en el tiempo mediante el desarrollo de nuevos proyectos culturales, sociales o urbanos. La reacción ante el actual situación urbana y social, en donde lo que obsolesce además de la planificación de la urbe es el individuo, encuentra en la autogestión de las comunidades nuevas posibilidades de evolución social, política, económica y cultural.

La activación de estrategias barriales evocan micro soberanías vecinales horizontales gracias a metodologías de aprendizaje, generando otras vías para concebir y vivir nuestra ciudad, reveladas, compartidas y potenciadas mediante esta iniciativa.

DRAMATURGIA URBANA EXPANDIDA

La relación entre los artistas y los espacios convocados se propone curatorialmente como una práctica dramaturgica donde metodologías del teatro, la danza, la performance y el cine se conectan con las estrategias de apropiación y operación de las artes visuales. Es decir, un tramado o tejido invisible de contextos y significados metodológicos en relación con un contexto urbano y arquitectónico georeferenciado. Una composición que construye discursos y propone sentido al viaje del visitante y al encuentro con los artistas, los espacios y la comunidad.

El concepto de dramaturgia está ligado principalmente al teatro y a la escritura, no obstante, la propuesta es justamente visitar el término y aplicarlo como un espacio de mediación de sentidos. Si observamos desde un lente gran angular las múltiples acciones, instalaciones y experiencias, se podría leer como un conjunto de operaciones de infiltraciones estratégicas, como si fueran parte de un gran engranaje de pequeños intersticios, o una gran puesta en escena con múltiples acciones interconectadas, constituyendo una gran teatralidad dislocada. "La Teatralidad se caracteriza por una acentuación de la observación, de la conciencia de la observación" (Sánchez, 2010:25). Sin embargo dicha teatralidad no se enmarca en los parámetros convencionales del fenómeno teatral en su versión tradicional, sino que se refiere justamente a la idea de una teatralidad expandida, donde la palabra y el cuerpo salen del campo de la representación para convertirse en un acto real.

El cuerpo se sitúa desde la performatividad y los relatos apuntan al rescate de testimonios y huellas que permiten la permanencia de la comunidad como algo vivo. La dramaturgia que se propone es justamente la posibilidad de entrelazar, conectar y promover todas estas micro operaciones o activaciones, que invitan desde el arte hacia el encuentro con los afectos y las relaciones de un territorio y su comunidad.

El principal concepto que une este tejido de sentidos, al cual llamamos dramaturgia, es “Lo común”. La sociedad actual se ha construido a partir de la desvinculación de sus individuos respecto a cualquier dimensión compartida de la vida. La irreductibilidad del individuo, como unidad básica del mundo moderno, tanto como político, científico, moral, económico y artístico está en la base de una dinámica social para la cual el nosotros solo puede ser pensado como un artificio, como un resultado nunca garantizado ¿Cómo construir una sociedad a partir de voluntades individuales? ¿Qué tenemos en común? (Garcés, 2013: 28-29)

Hablar de “vida en común” hoy es un desafío en una sociedad donde prima la individualidad. Sin embargo, la ciudad, el territorio en el que habitamos, es la base de la vida en común, es el espacio donde se establecen las relaciones humanas.

Espacios Revelados integra la pregunta por lo común y concientiza sobre la poca atención que ponemos a esto en nuestro cotidiano, contrastando la modernidad en la que vivimos con las acciones y vivencias que hoy permanecen en los barrios de nuestra ciudad y que alimentan este sentimiento de la vida en común, sobre todo en el Barrio Yungay, donde la propia orgánica de sus habitantes ha llevado a la sociedad civil a organizarse para proteger justamente este principio tan simple, pero olvidado por el mundo moderno, que es la comunidad. “El ser humano es algo más que un ser social, su condición es relacional en un sentido que va mucho más allá de lo circunstancial: el ser humano no puede decir yo sin que resuene al mismo tiempo un nosotros” (Garcés, 2013:29) este es el principio ético que mueve el proyecto.

El arte y su relación con el espacio público invita a dicha reflexión. Cada una de las obras y de los artistas que se vinculan al proyecto han sido invitados para construir, en conjunto, una serie de significantes y experiencias en torno a lo común, reivindicando el uso del espacio público y de los espacios históricamente abandonados que son parte de nuestro patrimonio social, cultural y político.

A la pregunta por lo común se suman la historia y la memoria social, ambos actúan como principios activos del proyecto, develando respuestas en torno al origen de la vida en común y de la ciudad. En el casco antiguo de Santiago se encuentran los umbrales de la República del siglo XIX y los primeros ideales que acompañan a la Nación ilustrada del siglo XX, donde la educación, la ciencia, el arte y la política van de la mano con la construcción de lo público y del ser social.

El Barrio Yungay es el origen de esto, no sólo por ser un barrio de planificación urbana temprana en la historia republicana de Chile, sino también por poseer, en sus calles y casas, los cimientos de las primeras comunidades obreras y anarquistas, que llegaron con la creación de la Estación de Ferrocarriles Yungay, como también con las primeras fundiciones de metal e industrias textiles, en hibridación con una comunidad intelectual de avanzada, conformando una alta conciencia y práctica social. Esto devela un pasado industrial e intelectual desconocido para la ciudad actual, que pone atención frente a las maneras orgánicas de construcción donde prevalece la relación de la comunidad, y en este contexto, en su relación con el trabajo y la lucha de clases.

De igual forma Yungay nos conecta con nuestro pasado más reciente. La dictadura aparece en el propio abandono de algunos de los espacios, muchos de aquellos que partieron al exilio tuvieron que abandonar sus hogares apareciendo una gran cantidad de propiedades en remate que hoy duermen en sus calles, como espacios abandonados que se vuelven invisibles para algunos y hogares temporales para otros. Considerando estas múltiples capas históricas, el proyecto curatorial propone una narrativa museográfica distribuida, donde todos estos hitos convergen con la experiencia de visibilizar aquello que se ha vuelto invisible a la mirada moderna.

ARTISTAS EXPANDIDOS: ENCONTRAR, RECUPERAR Y REVELAR NUESTROS ESPACIOS COMUNES

Este proyecto invita al artista a entender la creación como una investigación y apropiación contextual colectiva. El riesgo y riqueza de Espacios Revelados reside en poner en valor la práctica artística lejana a los espacios convencionales, valorando todos aquellos conocimientos que surgen del proceso. Los artistas que participan han logrado que sus trabajo se convierta en acciones y relaciones que amplían su campo de producción y conocimiento más allá de la obra como resultado final.

La relación con la comunidad y con los campos simbólicos que se instalan invisiblemente en los espacios en suspensión y hoy ocupados por este proyecto, implica a su vez la aparición de afectos y encuentros con aquellos que son parte del territorio, principalmente sus vecinos. Muchos de ellos han iniciado relaciones con el contexto por medio de residencias u estrategias de apropiación o sitio específico, incluyendo a los artistas internacionales que han llegado a trabajar con los espacios con más de un mes de antelación para conectar sus propuestas con el contexto local. Por lo que no vemos sólo obras, sino activaciones de memoria, de experiencias y de testimonios. Los más de 30 artistas que participan, co-construyen este proyecto y se convierten a su vez en una comunidad. Los artistas expandidos evocan entonces esta especie de avanzada que expande también la relación entre los visitantes y estos espacios, experimentando un ejercicio de expansión ciudadana, eliminando en este proceso una especie de 4to muro entre la obra y las personas, integrando su participación y eliminando simbólicamente y temporalmente las paredes que existen en una sociedad altamente individualista, potenciando los necesarios ejercicios de apropiación y cohesión común.

METODOLOGIA CURATORIAL

Mediante una evaluación basada en la experiencia y preocupaciones del comité curatorial, se han seleccionado una serie de artistas que no solo tienen experiencia estética, conceptual y técnica en el desarrollo de estas acciones, sino que en el valor social que éstas agregan en la comunidad.

Para esto se ha realizado un catastro en 3 distintos nodos de Santiago que convergen en un punto central: El Barrio Yungay. Este barrio ha sido seleccionado como núcleo general del proyecto, agregando a este el eje Alameda-Providencia, que se configura como la columna vertebral de la ciudad.

Esta metodología ha estado basada en la observación tanto del cuerpo social que habita la ciudad, y su transformación entre la pre y post modernidad. Éstos espacios encarnan el proyecto político constitutivo de ciudad previo al golpe de estado de 1973 y las posteriores consecuencias de privatización urbana.

El ejercicio curatorial de este proyecto intenta reconocer y regenerar esta condición mediante la representación de 3 niveles de interacción de espacio y tiempo:

Acciones efímeras: Instalaciones de artistas en espacios urbanos y edificios abandonados o de características idóneas para el contexto curatorial.

Apropiaciones temporales: Talleres, workshops, seminarios y visitas guiadas, realizadas tanto a vecinos como público general. Existe un especial énfasis en la comunidad de profesores de arte de la Municipalidad de Santiago y Providencia.

Apropiaciones permanentes: Desarrollo de vínculos estables entre diversas organizaciones sociales, con el objetivo de traspasar bienes tangibles e intangibles a las grupos civiles organizados que habitan tanto la comuna de Santiago como Providencia.

El conjunto de éstas acciones busca crear una metodología integral, con la capacidad de materialización de proyectos provenientes del campo simbólico, el traspaso de conocimientos específicos y la instalación permanente de infraestructura tangible e intangible.

ANTECEDENTES DE ESPACIOS REVELADOS

Espacios Revelados es una iniciativa de Fundación Siemens Stiftung de Alemania, que tuvo como primera experiencia una serie de intervenciones en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, –en los barrios Microcentro y La Boca–, entre el 27 de marzo y el 6 de abril de 2014.

En esa oportunidad el proyecto convocó artistas argentinos, latinoamericanos y europeos a reaccionar con sus propuestas a contextos urbanos. En sus obras se percibía la recuperación de las huellas visibles e invisibles de la ciudad, desplazando tiempo y espacio, evocando la imaginación, las incertidumbres y esperanzas de sus habitantes y sus barrios. Los artistas, durante 11

días ocuparon los espacios con palabras, enviando mensajes al espacio público, ofreciendo nuevas maneras de experimentar los espacios y haciendo visibles los puntos ciegos de la ciudad. La comunidad y la identidad fueron objetivos centrales. Changing Places, nombre original del proyecto, invitaba a reflexionar sobre la transformación social y económica de la ciudad y de sus espacios, mediante el arte, recuperando las ruinas de los edificios que fueron destruidos y abandonados durante el llamado “corralito” del año 2001, haciendo visible, bajo acciones efímeras, estas ruinas económicas de la ciudad.

La experiencia, realizada en Buenos Aires, se constituyó como el precedente fundamental de la exposición que se realizará entre el 7 y 17 de Abril del 2016 en Santiago. Los Espacios Revelados en Argentina apuntaron a temas socioeconómicos, en el caso de Chile, su contexto político y social ha derivado el proyecto hacia nuevas problemáticas, poniendo énfasis en la conexión entre Arte, Patrimonio y Comunidad, como un ejercicio político de reivindicación de la ciudad y su uso común. Lo que se revela en el caso chileno, son las comunidades, sus historias, memorias y afectos en torno a un territorio patrimonial abandonado.

Espacios Revelados, Santiago, es un proyecto iniciado por Siemens Stiftung, desarrollado en conjunto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Fundación Patrimonio Creativo (NAVE), contando además con el patrocinio de la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Providencia y el Consejo de Monumentos Nacionales. Esta unión entre instituciones y gobierno es un precedente en las relaciones en torno al arte y el patrimonio, y busca generar un alto impacto cultural en Santiago. En una reciente publicación, la directora ejecutiva de Siemens, Nathalie Von Siemens, expresó que; “la Fundación inicia proyectos culturales de carácter internacional como Espacios Revelados, porque contribuyen a comprender cómo deseamos vivir en sociedad. Con su mirada dirigida a los cambios sociales, los artistas participantes en este proyecto se preguntan por el tipo de comunidades que se puede construir a partir de fragmentos de edificios abandonados, de los finos vínculos sociales existentes o de la frágil dinámica de identidades en evolución”.

María José Cifuentes, Joachim Gerstmeier, Enrique Rivera

Equipo Curatorial Espacios Revelados

BIBLIOGRAFIA

Garcés, Marina (2013), Un Mundo Común, Ediciones Bellaterra, Barcelona.

Sennett, Richard (2010), Carne Piedra, El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Alianza Editorial, Madrid.

Sánchez, José Antonio (2015), No hay más poesía que la Acción, Teatralidades expandidas y repertorios disidentes, Editorial Paso de Gato, México D.F.

PRESENTAN

SIEMENS | Stiftung

MEDIA PARTNERS

THE CLINIC

COLABORAN

espaciosrevelados.org
#ESPACIOSREVELADOS