

Echevarria, Izaskun.

Socia ANIAV, Investigadora, UPV, Dpto Escultura, Laboratorio de Luz.

Prácticas artísticas desde el postcapitalismo. De la crítica institucional a las instituciones críticas.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

Lenguajes audiovisuales y cultura social, redes sociales, resistencia y nuevos medios.

KEY WORDS

Audiovisual language and social culture, social network, resistance and new media.

RESUMEN

El cambio de una sociedad de consumo de objetos físicos, a una sociedad de consumo de servicios o bienes inmateriales ha generado múltiples mutaciones en el ámbito social y económico. Nuestra relación con los objetos ha cambiado de manera sustancial, así como las categorías significantes en nuestro entorno cotidiano.

De la misma manera, el papel del artista ha cambiado en las últimas décadas, pasando de ser productor de objetos a generador de contenidos inmateriales. Este nuevo paradigma ha generado la necesidad de identificar un contexto y unos agentes transformados, así como sus relaciones e interdependencias.

La hiperconectividad se ha convertido en uno de los rasgos que caracterizan esta época. La comunicación constante entre individuos ha dado lugar a que surjan multitud de comunidades virtuales sin que muchas veces se materialicen en el entorno físico.

Sin embargo, los artistas siguen estando fuertemente ligados a una materialidad con el mundo y, como analistas de las realidades de sus propios contextos, muchos se han convertido en interlocutores de sectores sociales sin representación. Al fin y al cabo, el arte es un método de conocimiento, de descubrimiento y de representación del mundo basado en el desarrollo de las capacidades críticas.

El desarrollo de estas capacidades para la observación, el análisis y la síntesis de una realidad híbrida ha dado como resultado, la necesidad de encontrarse de manera física y colectiva en el espacio tangible en el que habitan nuestros cuerpos. En unos casos, el resultado ha sido la proliferación de grupos que trabajan juntos bajo un espacio común, en otros, colectivos que comparten unos mismos objetivos a nivel conceptual y se juntan para realizarlos.

Esta comunicación muestra el estado de la cuestión de esta investigación, aludiendo a casos concretos que establecen una primera tipología contextualizada en estados de crisis sistémica del capitalismo.

ABSTRACT

The change from a physical object consumerist society into a service and immaterial goods based one has generated multiple mutations in the social and economic scopes.

In the same way, the artist roll has changed in the last decades from being an object producer to be a generator of immaterial content. This new paradigm has created the need to identify a new context and its transformed agents, the connection between them, and its interdependencies.

Hyper-connectivity has become into one of the main features of this era. The constant communication between individuals has given room to the arising of dozens of virtual communities, which very often do not meet and materialize in the physical environment.

However, artists are still bound to the material world greatly and, as being themselves analysts of their own contexts' realities, lots of them has become into representative of social sectors without representation. After all, art is a method of knowledge, discovery and representation of the world based on the development of critique abilities.

The development of these abilities for observation, analysis and synthesis of a hybrid reality has turned out the necessity of meeting physically and collectively in the tangible space where our bodies live. In some cases, has been the proliferation of groups working together in a common space the result. In some other cases, collectives sharing conceptual aims have met to carry them out.

This communication shows the status of the issue of this research, alluding to specific cases to set up a first typology contextualized in states of systemic crisis of capitalism.

CONTENIDO

“Una experiencia colectiva”

Durante el verano de 2013 realicé un documental titulado “Una experiencia colectiva. Colectivos artísticos con o sin espacio”. En él entrevisté a 9 colectivos artísticos auto-gestionados divididos en dos ejes geográficos. Por un lado, el País Vasco, La Rioja y Navarra; por el otro, Valencia. El trabajo mostraba a los propios colectivos, quiénes son y a qué se dedican, dónde se ubican, qué tipo de programación desarrollan, el tipo de público que acogen, cómo es su relación con las instituciones, cómo se auto-gestionan y su visión sobre el propio concepto "cultura asociativa".

Mi investigación comienza con una experiencia personal: la creación colaborativa de un espacio taller compartido donde se ofrece una programación cara al público. El proyecto abarca desde 2012 hasta 2014. He tenido varias experiencias de talleres compartidos pero ninguno tuvo antes la voluntad de ser tan visible. La autogestión en arte es una necesidad en estos tiempos en los que las estructuras del sistema del arte están desmanteladas, o como mínimo, reducidas a la mínima expresión.

Hasta la actual crisis económica las estructuras creadas permitían que un buen número de artistas, comisarios y críticos constituyesen parte del sistema del arte internacional. Sin embargo, el sistema nacional nunca ha sido capaz de absorber la gran cantidad de productores culturales en activo. Por un lado, debido a la retirada de apoyo económico de fondos públicos a las instituciones artísticas, lo que ha producido en muchos escenarios el vaciamiento de contenidos. Por el otro, debido a que los artistas no han podido acceder a los canales tradicionales del mercado del arte o bien porque los propios canales han dejado de existir debido a una lógica de mercado o bien porque la lógica de los artistas ha cambiado.

El panorama nacional se ha visto tremendamente afectado a raíz de la crisis económica iniciada en 2007. El cierre de galerías y la retirada de financiación a las instituciones artísticas ha puesto de manifiesto un sistema decadente que viene años arrastrando una incapacidad para la consolidación de un modelo vinculado a la sociedad. La brecha entre contenidos y la falta de herramientas o conocimientos para comprender el valor de las producciones artísticas se ha convertido en uno de los factores determinantes que actúan en contra de su propia sostenibilidad. El giro en los programas educativos hacia un conocimiento de las técnicas en lugar de los contenidos y la falta de sensibilización hacia el arte ha supuesto una situación de enorme riesgo para la conservación de un legado cultural y artístico reciente.

El sistema desarrollado durante los 90 y primeros años del 2000 por las instituciones se basó en potenciar el arte como innovación y dio cabida a un pequeño número de artistas noveles, dejando a una gran parte de artistas sin vías de profesionalización. Las actuales estructuras siguen repitiendo el mismo modelo de becas y ayudas a las personas más jóvenes sin tener en cuenta una muerte prematura de estos profesionales por no generar continuidad en sus estructuras. Muchos artistas que llegaron a un estadio profesional antes de la crisis gracias a este sistema, se han visto abocados al vacío más absoluto tras la crisis del mercado del arte, teniendo que abandonar su actividad para dedicarse a otra cosa o salir del país en busca de oportunidades.

Durante las últimas décadas se ha desarrollado un modelo económico híbrido (público-privado), que ha puesto en marcha un proceso de transformación de un campo artístico que ha sufrido la atomización de sus actores sumiéndose en gran medida en una disolución de su práctica tal como la conocíamos hasta el momento.

Las prácticas artísticas han venido a convertirse en productos inmateriales insertados en un entramado difícilmente sostenible tanto a nivel económico como social. Conocer de qué manera actúan hoy los artistas en el campo social, cómo se organizan internamente y qué papel desempeñan son algunos de los objetivos de esta investigación.

Modelos de autogestión en arte

Desde hace unos años asistimos a la eclosión de iniciativas auto-gestionadas de creación de espacios nuevos y modelos propios de gestión cultural por toda la geografía nacional y transnacional. ¿Es un fenómeno propio del momento sociopolítico actual y se basa en nuestros usos y costumbres de la tecnología o está vinculado a la actual crisis económica? Mi propósito es registrar estos procesos y

analizarlos para desarrollar herramientas que sistematicen los procesos para que puedan servir de guía a futuros artistas y creadores. Por ello, nos interesa conocer en especial modelos que propicien la profesionalización de sus actores.

Constituyéndose -o tratando de hacerlo- en agentes legítimos de acción al margen de los centros legitimadores del sistema, muchos artistas han creado espacios nuevos y generado grupos colaborativos vinculados al territorio. La situación de aislamiento sumada a una falta de ingresos económicos ha convertido estos reductos en lugares de creación, un ejemplo para estudiar su estructura social y económica. Desde las prácticas artísticas asistimos a un cambio constante en las estructuras propias del sistema del arte que requieren de su análisis y reformulación.

Uno de los objetivos principales de esta investigación es viajar a otras ciudades tanto nacionales como británicas para conocer de primera mano otros modelos de gestión y otras relaciones interinstitucionales. Asimismo, se realizará un trabajo de campo que vincule los modelos actuales a otras prácticas realizadas en el pasado en la Comunidad Valenciana, y se trabajará activamente dentro del grupo investigador CCCV y como parte de la junta directiva de AVVAC.

Antecedentes del tema de estudio

Existen estudios anteriores en el campo de los movimientos sociales y en concreto en el estudio y análisis de las prácticas artísticas desde la auto-organización dentro de la línea de arte público, resistencia y nuevos medios. Concretamente, desde esta facultad contamos con la tesis de Mijo Miquel Bartual "De la autoformación como práctica instituyente en las metrópolis postfordistas" (2013), que se asienta sobre referentes como "Producción Cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional" de Traficantes de Sueños (2008), "Contracultura y asentamientos alternativos en la España de los años 90: un estudio de antropología social", Martín Gómez-Ullate García de León (2004), la serie de "[Desacuerdos](#). Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español" en sus 8 volúmenes desde 2004 hasta 2014 producido y editado por el MNRCRS, o la Editorial Brumaria en sus múltiples publicaciones.

Estado actual de la investigación

En verano de 2014 viajé a Nottingham (Inglaterra) con intención de seguir mi periplo. Mi búsqueda consiste en encontrar modelos sostenibles, económicamente estables que permitan que sus miembros puedan vivir de su actividad profesional. En definitiva, caminar hacia el encuentro de la profesionalización del sector.

En Nottingham hay un movimiento de autogestión muy importante pero decidí central mi investigación en un solo lugar por una cuestión de recursos. Tuve la gran fortuna de caer en el lugar adecuado: *Primary*. Este centro era el que mayor grado de profesionalización tenía. De hecho, como centro de producción artística contaba con un equipo de gestores muy cualificados con una larga trayectoria. Este trabajo sólo fue posible gracias a la inestimable labor de interlocución y gestión de mi amiga Belén Cerezo, artista e investigadora residente en esta ciudad que acordó el encuentro.

Primary es una antigua escuela de primaria reconvertida en centro de producción artística. Han sido los propios artistas los que se han ido organizando en torno a un grupo local que lleva muchos años desarrollando iniciativas de arte público. Las instalaciones son realmente impresionantes y la calidad y dedicación de los artistas residentes y los gestores es enorme. Cuentan con medios suficientes para desarrollar una programación que abarca todo el año y en 2014 realizaron dos publicaciones semestrales, siendo capaces de alojar y producir proyectos de artistas locales y residentes. Se han constituido bajo la forma legal de Charity y se financian con fondos nacionales y locales dependientes del Arts Council England, Nottingham City Council, The Henry Moore Foundation y Foyle Foundation. Las entrevistas se centraron en Niki Russell, comisario programador de *Primary* y miembro fundador de *Reactor* y Tom Godfrey, galerista en *Primary*.

El 29 de Noviembre de 2015 se organiza en Logroño por parte de la asociación cultural Casa de las Musas "Jornadas de centros de creación: En busca de un modelo propio" a las que asistieron Carpe Diem Arte e Pesquisa el colectivo Jazar de Pamplona, Intermediae de Madrid, Hangar Barcelona, etc.

A principio del mes de febrero asistí a las jornadas por "[Un nuevo modelo de ciudad. La lucha de las naves de Ribes en Russafa](#)" organizado por la [Plataforma per Russafa](#), un proyecto muy interesante cuyo proceso vecinal es muy similar a otro ubicado en Bilbao.

A finales de febrero de este año comencé un segundo encuentro con gestores culturales, esta vez en ZAWP Bilbao, en el barrio de Zorrozaurre y de la mano de Ruth Mayoral, socióloga y gestora cultural y una de las fundadoras de este proyecto que nace fuertemente vinculado a una iniciativa vecinal de resistencia ante el plan urbanístico del Ayuntamiento de Bilbao consistente en derribar gran parte de las fabricas desmanteladas y desplazar a los vecinos de sus viviendas. El proyecto cultural ZAWP nace de la asociación Hacería Arteak que cuenta con 17 años de andadura. ZAWP que surge a partir de ahí, ha recorrido ya 7 años y cuenta con un proyecto cada vez más consolidado.

¿Por qué no se paga a un artista?

Desde finales de Abril de este año formo parte de la Junta de la Asociación AVVAC (Artistes Visuals de Valencia, Alacant i Castelló). Existe una creencia social muy extendida que considera que los artistas no deben cobrar por exponer. Hace poco nos topamos con esta pregunta, cuya actitud desafiante encontré tremendamente interesante. Yo pensé, ¿se paga a un artista fallero y no a un artista contemporáneo? Si pensamos con qué elementos trabaja uno y otro, en que espacios muestran su trabajo y a quienes se dirigen, caeremos otra vez en la tediosa diferenciación entre arte y artesanía, y corremos el riesgo de acabar hablando de iluminaciones místicas y lucha de clases. El hecho de hablar de creatividad no significa hablar de musas ni de inspiración. Otra cuestión es cómo cada individuo quiera vivir esa experiencia. Esos términos se refieren más bien a ciertos mitos que hemos heredado de los artistas de la modernidad.

Allá por el año 1995 ya se hablaba de posmodernidad en el campo artístico. Estaría bien recuperar el eslabón perdido. La caída de los grandes relatos y la heterogeneidad en la naturaleza de las propuestas viene dada por la democratización en el acceso a la universidad y en concreto a las enseñanzas artísticas. Este panorama propicia una pluralidad de manifestaciones artísticas, que en la primera década del s. XXI se materializó en el concepto de posproducción.

Pero es posiblemente ese panorama ecléctico el que haya hecho que actualmente aún se confundan cuestiones relativas a la naturaleza del trabajo del artista, ya que todavía cada individuo se acerca al arte desde una posición muy diferente. Aunque esto no significa que no haya un sector profesional en este ámbito.

Lo que es un hecho es que el arte es un método de conocimiento, de descubrimiento y de representación del mundo, basado en el desarrollo de las capacidades críticas. Algo que sin un desarrollo extraordinario de las capacidades para la observación, el análisis y la síntesis sería imposible. Y en esto los artistas llevan toda la vida entrenándose. El ejercicio del pensamiento es un trabajo que se paga, no hay más que ver a los profesionales de otros campos y a nadie le parecerá extraño que un abogado cobre o que un músico cobre. El quid de la cuestión está más bien en porqué no se permite que este sector se desarrolle y se profesionalice.

Metodología a utilizar

Esta investigación se basa en la realización de entrevistas a los agentes activos en centros sociales y autogestionados que se materializará en una instalación audiovisual y un documental. Para ello se comienza con un trabajo de campo a través del que recabar la información necesaria para construir una visión útil a partir de estos modelos. Se establecerán diversas tipologías como vías de hibridación para la financiación de los centros.

- Viajar a las ciudades con nodos auto-gestionados más importantes.
- Entrevistar a los gestores. Grabaciones sonoras y en video. Fotografiar los espacios.
- Transcripción de entrevistas para editar una publicación.
- Plantear una instalación audiovisual y sonora con el material registrado.
- Realizar un documental divulgativo de los modelos económico-sociales estudiados

Planificación temporal y utilidad de la investigación

Durante los próximos 2 años se pretende mantener contacto y recabar información así como desarrollarla propiamente de los proyectos que se citan a continuación:

1. Una primera investigación a través de redes sociales, en contacto con la [Red Transibérica de Espacios Independientes](#).
2. La colaboración con el grupo de trabajo del [CCCV](#) liderado por Teresa Marín del que formo parte que consiste en desarrollar una nueva interfaz y ayudar en la coordinación de una parte del trabajo realizado por [lacolectivalab.org](#): el diseño y volcado de la base de datos a una web dinámica donde poder realizar búsquedas múltiples del panorama valenciano de los últimos quince años.
3. Establecer contacto con los centros vinculados a la *Fundación de los Comunes*: Zaragoza (*La pantera rosa*), Málaga (*La casa invisible*) y viajar a Barcelona y Madrid (*Centro Tabacalera*) fundamentalmente.
4. Realizar el seguimiento de los proyectos de Pamplona y Logroño con los que ya hay relación personal.

—El proyecto [Jazar](#) de Pamplona en la antigua *Ikastola Jaso*, cuenta con cerca de 70 asociados y funcionan. Están montando talleres de todo tipo, grabado, foto, escultura, arquitectura, danza, etc. donde ofrecen cursos de formación. Es un edificio de 5 plantas con un espacio alrededor con árboles y un frontón. Es totalmente auto-gestionado. El edificio lleva cerca de ocho años abandonado porque está ubicado en el trazado del tren de alta velocidad cuyo plan está paralizado por falta de financiación.

—El *Centro Cívico Madre de Dios* en Logroño. Actualmente se está rehabilitando el antiguo convento Madre de Dios, contiguo a la antigua iglesia de Madre de Dios, un edificio cuyo primer asentamiento data de siglo XVII, y cuenta con cuatro alturas, un claustro y un huerto. También lleva cerca de ocho años abandonado. Está siendo gestionado por gente de la Asamblea 15M, entre ellos, un ex-componente del colectivo MURAC, Logroño.

FUENTES REFERENCIALES.

- AGUIRRE, Peio. *La línea de producción de la crítica*. Ayerbe, N. (ed.) 1ª Ed. Bilbao: Consonni, 2014. 241p. ISBN-13: 978-84-16205-06-6
- CANOGAR, D. *Ciudades efímeras. Exposiciones Universales: Espectáculo y Tecnología*. Ollero, J. (ed.); Madrid: Imaginario, 1992. 125p. ISBN: 84-7896-037-6
- COLLER, Xabier. *Estudio de casos*. 2ª Ed. Madrid: CIS, 2000. 144 p. Cuadernos Metodológicos. ISBN: 978-84-7476-387-4
- DELGADO, Manuel. *El espacio público como ideología*. Plaza, V. (ilus.). Madrid: Catarata, 2011. 106p. ISBN: 978-84-8319-595-6
- FEDERICI, Silvia. *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*. ISBN: 978-84-96453-78-4
- FLICK, Uwe. *Introducción a la investigación cualitativa*. 3ª Ed. Madrid: Ediciones Morata, 2012. 324p. ISBN: 978-84-7112-480-7
- GARCÉS, Marina. *Un mundo común*. Monclús, J. (dis.). Barcelona: Bellaterra, S.L., 2013. 154p. ISBN: 978-84-7290-609-9
- GIELEN, Pascal. *El murmullo de la multitud artística. Arte global, política y posfordismo*. Corbeira, D. (dir.); López-Castrillo, H. (ed.trad.), Arozamena, A. (trad.); Miñano, J. (dis.). Madrid: Brumaria, A.C., 2014. 277p. ISBN: 978-84-939935-6-6
- GUTIÉRREZ BRITO, Jesús. *Dinámica del grupo de discusión*. Madrid: CIS, 2008. 148 p. Cuadernos Metodológicos. ISBN: 978-84-7476-450-5
- HARAWAY, Donna J. *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Morant Deusa, I. (dir.coor); Talens, M. (trad.); Randolph, L. (il.); Pérez-Bermúdez, C. (dis.). Madrid: Cátedra, S.A., 1995. 431p. ISBN: 84-3761392-2
- KVALE, Steinar. *Las entrevistas en investigación cualitativa*. 1ª Ed. Madrid: Ediciones Morata, 2011. 200p. ISBN: 978-84-7112-688-7
- MÖNTMANN, N. *Art and its institutions. Current conflicts, critique and collaborations*. Möntmann, N., Stakemeier, K. (eds.); Robinson, M. (trad.); Bode, N., Schmidt, S (ilus.). London: Black Dog Publishing Limited, 2006. 191p. ISBN: 1904772 50 1
- V.V.A.A. *Brumaria 3*. Corbeira, D., Expósito, M.,(ed.); Corbeira, D.(dis.); Bilbao: Brumaria, A.C. 2002. 311p. ISSN: 1696-361X
- MIQUEL BARTUAL, Mijo. "De la autoformación como práctica instituyente en las metrópolis postfordistas". Directores: Marina Pastor Aguilar, Vicente Ponce Ferrer. Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos, 2013.
- V.V.A.A. *Producción Cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional* [en línea]. Madrid: Traficantes de Sueños, 2008. 245p. ISBN 13: 978-84-96453-31-9 [ref. de 10 de Junio de 2015] Disponible en Web: <<http://www.traficantes.net/libros/produccion-cultural-y-practicas-instituyentes>>
- GÓMEZ-ULLATE GARC A DE LEÓN, Martín. "Contracultura y asentamientos alternativos en la España de los años 90: un estudio de antropología social" [en línea]. Director: Ricardo Sanmartín Arce. Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Antropología Social, 2004. [ref. de 10 de Junio de 2015] Disponible en Web: <<http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCEM/tesis/cps/ucm-t27859.pdf>>
- V.V.A.A. *Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español* [en línea]. 1-8 vol. Madrid: MNCARS. Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Centro José Guerrero-Diputación de Granada, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y UNIA arteydepensamiento (ed.) 2004-2014 [ref. de 10 de Junio de 2015] Disponible en Web: <<http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/desacuerdos#numero-1>>
- V.V.A.A. *Jornadas de centros de creación: En busca de un modelo propio* [Grabación sonora]. Logroño: Casa de las Musas, A.C., 2014.
- SANCHO RUIZ, Sandra. *Un nuevo modelo de ciudad. La lucha de las naves de Ribes en Russafa*. [en línea] LaVisible. Revista de Gestión Cultural [ref. de 10 de Junio de 2015]. Disponible en Web: <<https://lavisiblerevista.wordpress.com/2015/02/04/nuevo-modelo-barrio-naves-de-ribes-russafa/>>