

Las Grietas

"Entre el arte y la autoridad media un abismo. Uno y otra son las representaciones de dos orbes distintos, diametralmente opuestos."

Gerard de LacazeDuthiers, "Arte y Autoridad", 1935 (reproducido en Desacuerdos 5, 2009)

"Don't play no game that I can't win"

Beastie Boys with Santogold, 2011

La institución, como apunta LacazeDuthiers, se sitúa inevitablemente en contra del arte, entendido éste como la siempre cambiante práctica de la creación y como el lugar de producción de subjetividades. Las estructuras de vigilancia y de control en las cuales se sostiene la autoridad son antinómicas al contexto de libertad necesario para la investigación y el desarrollo artístico. Es en esta relación contra natura que se debaten los centros de arte y las instituciones culturales.

Las instituciones culturales no son instancias aisladas, son la expresión de formas de pensamiento ancladas en prioridades distintas a la creatividad. Cuando generamos nuevas subjetividades surgen inevitables conflictos con las estructuras de vigilancia el férreo control de la prudencia porque corresponden a otra lógica. Trabajando en estos contextos, hay que estar alerta que el serie de códigos y comportamientos impuesto por la institución no acaben vaciando la obra o actividad de todo sentido : la ilusión se transforme en avaricia, la transformación en mero escaparate, la energía creadora devenga trabajo asalariado mal remunerado.

Por su naturaleza, un centro de arte tiene la posibilidad y, desde mi punto de vista, el deber, de dar apoyo a la creación e investigación. Su función es global y a la vez local, proporcionando un lugar de encuentro entre las múltiples capas y oficios de la creación contemporánea y potenciando el desarrollo de las subjetividades. Subjetividades que hierven cual magma, creándose a partir de la aguda consciencia del entorno. Pasiones abriendo grietas en el frío cinismo de los altos regímenes del arte, vida fluyendo por los espacios, nuevas líneas de creación, colaboraciones naciendo.

Pero este modelo de museo o centro de arte parece utópico en el contexto actual. Parece ser una visión que solo puede existir de manera intermitente, en las grietas, porque el visto bueno de los jefes políticos es mas importante para estas instituciones que la constitución de un verdadero tejido creativo. La realidad de la creación parece demasiado compleja, sucia y libre como para que pueda caber en estos espacios arquitecturas que se inspiran del panóptico Foucaultiano, arquitectura de escuela, de hospital, de cárcel vigilancia, reglas y ordenes arbitrarias. La creación es el opuesto, tiende a relaciones tentaculares, rizomáticas, orgánicas. Crea sus propios relatos, abriendo horizontes no siempre al gusto o interés de los gestores.

El dinero y el secreto siempre han ido juntos en el ejercicio de poder. Para una institución, es difícil soltar el control férreo de los contenidos, y difícil también, ser transparente en los presupuestos y modelos de gestión. Sobre todo cuando el reparto es tan manifiestamente injusto hacia los creadores y la precariedad laboral esta establecida como sistema de gestión. El dinero tiene que fluir a los creadores, una gestión adecuada tiene que asegurar que los creadores puedan vivir y crear. El centro de arte debería crear una economía real a su alrededor. Las cantidades que permiten a un artista, o una red de artistas, tirar adelante

y seguir creando son pequeñas en comparación con los presupuestos de sueldos, espacios y exposiciones importadas. Tiene que apostar por la calidad del tejido local, tomando en cuenta factores más allá que lo estrictamente formal en la elección, la promoción y el desarrollo.

“A fin de mantenerse en el poder, no se contentan en ignorar las expresiones del cuerpo vibrátil, es decir, las formas culturales y existenciales engendradas en una relación viva con el otro y que desestabilizan continuamente las cartografías vigentes. Incluso porque su propio origen constituye precisamente una reacción violenta a la desestabilización cuando ésta sobrepasa un umbral de tolerancia para las subjetividades más servilmente adaptadas al estatus quo; para éstas, tal umbral no convoca la urgencia de crear, sino por el contrario la de preservar el orden establecido a cualquier precio” Suely Rolnik (1)

Los centros de arte tienen la potencialidad de ser a la vez fabricas de creación y lugares de exposición, no solo mostrando exposiciones sino apoyando y promocionando activamente a los artistas y sus producciones. Un lugar de encuentro, un lugar de trabajo, de producción e investigación además de exposición y divulgación, donde todos los elementos se mezclan y se nutren. Enfocando la energía y el uso de recursos dinero para los creadores, proyectos donde se cruzan artistas locales y de otros lugares. Se genera obra, acciones y exposiciones desde este magma, mezclándose con los múltiples flujos de la sociedad y de la creación. Proyectos que combinan investigación, experimentación y difusión.

Un buen ejemplo es el proyecto Orbitando Satélites de 2011 (2). Un encuentro en LABoral Centro de Arte donde nacieron procesos de creación colectiva que se juntaron en una exposición en el mismo LABoral y que luego viajó parte de ella a Barcelona a la exposición Ondas comisariada por Honor Hargor y Jose Luis de Vicente, en el espacio (ahora cerrado) que gestionaba Josep Perelló en Arts Santa Monica. La obra desarrollada por Husk, fue mostrada luego en el festival Digital de Rio de Janeiro, y el grupo Sagaan que, después de empezar en el contexto de Orbitando, tocaron en el festival Píksel en Noruega. El código desarrollado (implementación de OSC en Gpredict) queda a la disposición de la comunidad. Presupuesto global para todo el proceso : 13.500 euros. Como punto de comparación, la exposición tradicional más barata cuesta 25.000 euros y puede llegar fácilmente a 300.000 euros o más.

Otro ejemplo, La Boda Negra celebrada en la Semana Negra de Gijón (3). Un encuentro de una semana con Annie Sprinkle, Beth Stephens, Diana J. Torres y un grupo de artistas y creadores de Asturias y distintas partes del mundo que culminó en un performance colectiva. Se creó una obra extraña, de gran belleza, y dinámicas afectivas que han generado ecos de resonancia en la obra y la vida de numerosas personas. Presupuesto: 3.000 euros

A veces dinamizo, a veces dinamito. A veces hay que ser prudente, otras veces no. Hay proyectos que duran y otros que tienen otras funciones, depende del momento y las capacidades de los implicados. A veces hay que explotar muros, abrir grietas y escapar, dejando estructuras, corrientes y energías en movimiento. A veces hay que seguir dentro, paciente y atento a las reglas.

En el summerLAB 2011, la presencia del bloque transfeminista generó movimientos creativos profundos en los participantes del evento, mientras que en las oficinas de Laboral crecía la histeria. Fue entonces cuando la directora me dijo "Hay dos reglas aquí : la

primera es prudencia, y la segunda „... prudencia !” Entendí su postura desde el punto de vista institucional. Alvaro Cascos acababa de ser elegido Presidente del Principiado de Asturias, principal portador de fondos al Centro de Arte. Pero no pude evitar que me vino a la mente el proverbio del libro El Matrimonio del Cielo y el Infierno del poeta y artista William Blake : "Prudence is a rich ugly old maid courted by Incapacity." (4)

Hay ocasiones en las que no hay lugar para la prudencia, en las que se dan movimientos energéticos y creativos que uno, como gestor cultural o curadora, no puede ignorar. Corrientes de pensamiento ultra contemporáneos, formándose en ese mismo momento, corrientes tentaculares y sinceras. Solo puedes acompañarlas e intentar protegerlas, nutriéndolas lo máximo posible en el áspero entorno de la institución. Como dice José Ramón Alba, "Es necesario [...] abandonar definitivamente esa especie de sensatez mal entendida que nos ha llevado a una aquiescencia y empujado a una desmoralización cómplice." (5)

Las sensibilidades artísticas emergentes, profundamente vinculadas a la naturaleza, el cuerpo y la sociedad, impulsan la creación de nuevos espacios, redes y encuentros a pesar de la gran precariedad económica. Artistas como Paula Pin, Cinthia Mendonça, Bruno Vianna, Maria Castellanos, Juako, Cristina Ferrandez, Lorena Lozano, Juanjo Palacios, Vicente Pastor o Left Hand Rotation. Espacios como mp19.net en Cantabria, alga lab en Galicia, Autarkia en Catalunya, la Fraga cerca de Córdoba, el medialab rural que se esta gestando ahora en Arbucies o Audiencia Zero de Portugal y otros hackerspaces. Encuentros como #kedarte en Salamanca, la Feira Imaxinaria de Galicia, los Hackmeetings o el propio summerLAB.

“ ...danzando sobre los espectros pensándome dentro de ellos como una suerte de inmersión sensitiva y emocional que me conecta con la tierra, el cosmos... me diluyo y evaporo en este momento deseando conocer las condiciones o parámetros bioquímicos que generan la multiplicidad del ruido donde todo es una posibilidad, en sentido anárquico y abierto en el que Mr Serres define ruido ...” Paula Pin (6)

Redes que emergen, como por ejemplo la red Transiberia de espacios culturales independientes coordinada desde Espacio Tangente en Burgos y que implica a espacios de todo la península. Vale la pena leer el manifiesto publicado en su página. O la Xarxa de Centres de Producció de Catalunya, una inciativa para federar espacios de producción e investigación, o la red Ramitas del Campo que federa un serie de proyectos “neurales”, reclamando la tradición de la andecha. (7) Hace mucho que defendemos la importancia de las redes descentralizadas, criticando la dedicación exclusiva de recursos públicos a los grandes centros y proyectos, cuando es mucho mas eficaz invertir en proyectos pequeños pero múltiples, con trabajadoras apasionadas.

En Canadá y Quebec los consejos de arte financian a una amplia red de centros de artistas (8) lugares de producción, investigación y exposición. Varían mucho en tamaño pero todos están basados en un sistema asambleario de gestión por los propios artistas y de la idea de colectividad. Esta política ha generado un rico tejido artístico en las ciudades y las zonas rurales con programas de residencias, exposiciones y encuentros, sin prescindir de los grandes centros y museos de referencia. La relación entre las redes de creación y los grandes equipamientos es simbiótica – las redes nutren la creación que luego se expone en los equipamientos y estos, a su vez, inyectan financiación y visibilidad a las redes. El escenario de acción y experimentación del ecosistema cultural aparece como un sistema

vivo, múltiple y poliédrico, en equilibrio inestable y cambio permanente, que muta, se transforma y produce sin cesar puntos de confluencia, momentos de grieta, formas vitales de acción y presencia. No hay una sola solución pero caminos múltiples generados desde las necesidades de la creación.

Internet ha sido un cambio fundamental en los últimos años, abriendo grietas en la difusión de conocimiento y de conectividad, ofreciendo el colapso del espacio. Presencias múltiples, capacidades mágicas de acción a distancia, compartir experiencias y conocimientos. Los centros de conocimiento y de comunidad ya están en cualquier lugar, descentralizados. Inmensos sistemas afectivos interrelacionados. Esta puesta en red nos da confianza y nos permite crear comunidad mas allá del lugar físico. Los lugares físicos (centros, salas, museos) ya no son necesarios para la transmisión de conocimientos (tales como leer un texto o admirar un cuadro) sino para la puesta en relación de cuerpos, herramientas y territorios. De allí la necesidad de diseñar una nueva mapa para los prioridades de uso de los recursos, respondiendo a las necesidades reales de la creación.

La telepresencia especialmente en el sentido de grupos conectados entre ellos para llevar a cabo actividades creativas colectivas, comunicar o simplemente estar juntas sin duda está contribuyendo y contribuirá a una creciente sensación de unidad. Al nivel práctico viajar sera cada vez mas caro y encuentros colectivos conectados son una vía importante de desarrollo de nuestro laboratorio planetario. Igualmente el desarrollo de redes autónomas, descentralizadas y de código abierto son fundamentales para este proceso. Eventos como Labsurlab, celebrado en Medellín un buen ejemplo de colaboración con varias instituciones y la calle, proponen lugares de conexión y intercambio. El encuentro físico sigue siendo fundamental para los afectos. La internacionalización, constitución del cuerpo planetario en común, construida sobre afinidades y la superación de las fronteras.

La telepresencia funciona a nivel afectivo y planetario, nos espera un trabajo emocional y crítico, el espacio telemático con su ubicad presencial se convierte en metáfora y soporte de la imaginación, el espacio de creación al que estamos entrando es el del cuerpo volátil, la nueva vulnerabilidad planetaria (1).

La practica diaria de la telepresencia, a través de sus múltiples formas (IRC, Skype, los chats, programas experimentales como Scenic y hasta el teléfono) de acción a distancia, requiere de una formación de la imaginación : de la capacidad de “sentir con”, es decir requiere de empatía. La acción a distancia no esta en la tecnología, está en tu cuerpo, en sus infinitos circuitos y células y en su capacidad de imaginación. Blake hablaba mucho de eso, la imaginación del hombre era, para él, su más alta capacidad. La capacidad de estar presente a través de la telepresencia depende de la capacidad que tiene una persona para interpretar los datos “emocionalmente” sentir de manera empatica. El corazón es el órgano de comunicación.

“Estamos ahora en un momento para pensar un espacio de emoción, cognición y al mismo tiempo de lanzarnos a un nuevo espacio, es decir, básicamente estamos en un ambiente artístico” Para Luis Bec, las fuentes científicas se transforman en soportes a la imaginación y las interrogaciones artísticas se desarrollan sobre una lógica abierta donde las tensiones se tornan temas de adaptaciones creativas." Raquel Renno, gridspinoza (9)

Las fronteras que se vuelven difusas, entre cuerpo, arte, naturaleza y sociedad, exigen una nueva teoría de las emociones. Nuestros subjetividades están mutando a una gran

velocidad, enlaces efímeros y frágiles, y a la vez fuertes como la tela de araña. Nuevos relatos y respuestas emergiendo para narrar nuestra experiencia. Nuevos contextos para apoyar y dar luz a las criaturas extrañas que emergen. Generando nuevas estéticas, contaminados por la ética, lo Bello ya no es lo mismo. Redes que remplazan a centros, redes heterodoxas que mezclan instituciones y agentes independientes, campo y ciudad, va y viene, flujos de deseos y de creación que provocan nuevas coreografías, paisajes y parentescos bastardos.

Pero la autoridad no juega cuando no puede ganar. La evolución y cambio le pone en peligro. Grietas abriendo entre la necesidad de control y el deseo de la creación, el centro de arte podría ser esta grieta misma. Pero parece que la relación entre creación y autoridad siempre sera una guerra de guerrilla, de infiltración, de hackeo, lulz n'all.

La estabilidad que estamos construyendo ahora es afectivopractico y no material, un inmenso laboratorio de la imaginación, aprovechando de toda grieta que se puede encontrar para dar cuerpo a lo que sentimos dentro.

“Watch out for the quiet ones at the back
All they want is the smallest crack”
Crass, 1978, What A Shame, (10)

1)

<http://eipcp.net/transversal/1106/rolnik/es>

2)

http://bogotadeclaration.files.wordpress.com/2011/08/os_manual_lowres.pdf

3)

<http://loveartlab.org>

4)

1790 La Prudencia es una vieja solterona rica y fea cortejada por la Incapacidad.

<http://es.scribd.com/doc/6127689/ElMatrimonioDelCieloyElInfiernoWilliam>

Blake

5)

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

6)

<http://biosensing.tumblr.com>

7)

http://www.espaciotangente.net/WEB%20DOS/html/2011/Encuentro_Espacios.html

<http://xarxaprod.cat>

<http://ramitasdelcampo.blogspot.com/>

8)

<http://www.arcccccaa.org>

<http://www.rcaa.org>

9)

<http://www.gridspinoza.net/node/980>

10)

“Cuidate de los que guardan silencio allá atrás. Todo lo que quieren es la mas mínima grieta.”

Gracias a Alba Satorra, Julie Faubert, Maria Llopis y Helena Torres para sus críticas y sugerencias.

Pedro Soler era el responsable de Plataforma Cero, la area de producción y investigación de LABoral Centro de Arte, Gijón, Asturias, durante el año 2011.