

Lunes 8 de agosto de 2011

Conversación a **varias voces** en el espacio público.

Artista invitado: **Santiago Cao**

“Intercambios Nómadas. Artistas Invitados”

Lugar: Monumento de la Pola (Carrera 3ra Calle 18 Bogotá D.C)

Hora: 9:00 am

envivo
diferido
ACCIÓN

Acciones e intervenciones en espacios públicos

CONVERSACIÓN A VARIAS VOCES

Extractos de la charla
“Sobre el Espacio Público en el Espacio Público”
de Santiago Cao (artista argentino)

Transcripción: José Ricardo Delgado Franco

Nota: *la presente transcripción de algunos extractos de la conversación, buscó ser lo más fiel posible a lo desarrollado oralmente por Santiago Cao, con unas pequeñas adaptaciones para traducirlo a lenguaje escrito.*

La conversación se desarrolla entre el sonido del tráfico, los sonidos de los transeúntes al pasar y en general con los sonidos del centro de la ciudad de Bogotá
Santiago Cao

- Voy a comenzar a reflexionar sobre las intervenciones en espacios públicos tomando como ejemplos los trabajos de Juan Montelpare (argentino residente en Quito, Ecuador), Rose Boaretto (brasileña que vive en Salvador de Bahía) y sobre mi propio trabajo.

Quisiera referirme a un trabajo de Juan donde empleó el barro (materia prima de los pueblos originarios) y que realizó en Cuzco en febrero de 2008. Es importante mencionar antes de continuar, que tanto él como yo no repetimos una obra, ya que cada obra es contextual. Si cambia el contexto la obra pierde su sentido al ser repetida. Y si volvemos al mismo contexto pero en otro momento, lo que cambió fue la temporalidad, por lo cual ¿para qué presentar la misma obra? Sería una carcasa vacía. Imaginémosnos que vos vas hacer un trabajo sobre la Pola (Policarpa Salavarrieta una mártir del proceso independentista) en contexto de lucha feminista durante una marcha en la carrera séptima. Transcurre un año y para el siguiente Día de la Mujer, vos querés presentar lo mismo. La tensión que había el día de la protesta no será la misma que durante el festejo conmemorativo del Día de la Mujer, un año después. Ya no tiene el mismo sentido, algo ha cambiado. Entonces yo me pregunto ¿para qué repetir?. El día en que yo encuentre un porque, lo volveré hacer.

Volviendo a Juan, el trabajo que presentó fue realizado en unas escalinatas de la ciudad de Cusco, interviniéndolas en horas de la madrugada. Construyó allí, con barro, el cuerpo de un mendigo (muy naturalista) recostado en las escalinatas, además de un gorro con monedas de barro (de los de pedir limosna) y se fue del lugar. Posteriormente con una cámara con un zoom muy potente registró lo que sucedió en torno al mendigo sin ser percibido y sin recortar la acción sobre su persona. A medida que fueron pasando las horas la gente se acercó al mendigo y le dejaron monedas verdaderas en el gorro de barro, y los niños venían con botellas con agua y le dejaban agüita (le cuidaban a pesar que fuera de barro). Entonces una de las posibilidades para intervenir el espacio público que fui aprendiendo fue trabajar desde la invisibilidad. Acciones que se insertan en el flujo cotidiano sin frenarlo.

Otra acción que hizo Juan fue en Latacungua, Ecuador, en pos de las personas con capacidades especiales, durante el mal llamado “Día de los discapacitados”. Entonces lo que él hizo fue realizar muñequitos en miniatura que representaban gente con bastón y sin una pierna, gente en silla de ruedas empujada por otra gente, y los fue dejando en el suelo de una calle peatonal (eran unos 5 o 6 y estos no eran naturalistas sino más bien formas amorfas que referenciaban cuerpos). Si vos veías en el registro la escala que tenían las personas en relación a la escala que tenían los muñecos, entendías la metáfora que estaba empleando. Que no es un problema de discapacidad lo que acontece, sino que se les considera tan pequeñitos, en la sociedad importan tan tampoco los derechos de estas personas que son minusválidos porque la sociedad los considera minúsculos. Entonces algunos pasaban y se sorprendían de verlo. Otros pasaban sin verlos y los pisaban. Entonces venían los niños e intentaban armarlos y reacomodarlos.

Rose Boaretto trabaja en una línea diferente. Ella trabaja (al menos desde la lectura que yo hago de algunos de sus trabajos) desde la historia contextual. Las acciones de ella buscan desandar lo andado por la historia, a través de ofrecer su cuerpo para someterlo a una situación metafórica-simbólica y luego deshacer desde lo simbólico procesos que la cultura afrobrasileña ha tenido que sufrir. Hay un trabajo de ella llamado “Santa do Pau Oco” (Santa de Palo Hueco) que relaciono con un hecho que sucedía en Brasil en la época de la colonia cuando robaban el oro de Minas de Gerais y se lo llevaban para Portugal. Para evitar pagar los altos impuestos, se lo traficaba utilizando tallas de madera de santos huecos, rellenándolos de oro y piedras preciosas. Entonces, cuando estaban pasando santos, en realidad estaba pasando oro. A su vez, en ese trabajo entra a mi parecer otra dinámica histórica. Que las mujeres esclavas eran violadas por los hacendados y para comprar su silencio se les daban cuentas de perla o cadenas de oro, entonces las mujeres iban guardando éstos objetos para algún día comprar la libertad de sus familiares. Libertad comprada a costa de continuas violaciones.

En concreto, Rose Boaretto en la obra “Santa do Pau Oco”, fue a la Iglesia del Santísimo Sacramento de la calle de Los Pasos, en Salvador de Bahía, vestida con las ropas con las que vestían a las santas. Se sentó en las escalinatas frente a la iglesia, se recogió el vestido, abrió las piernas y comenzó a sacarse de la vagina una cadena de oro; luego dejó la cadena allí y se fue. Con este acto

simbólico, interpreto yo que Rose, en tanto mujer, invierte metafóricamente la violencia histórica que el catolicismo y la esclavitud ejercieron contra la mujer africana en épocas de la colonia. De esta forma Rose utiliza otra estrategia para intervenir el espacio público diferente a la invisibilidad empleada por Juan Montelpare.

En lo personal, yo trabajo con acciones de des(velo). Acciones que recortan una situación, la cambian de contexto y la modifican, generando un corrimiento temporal de ese velo. ¿Si sacamos ese velo, con que nos encontramos?. Desvelados. No se puede vivir en continuo des(velo) -planteaba el psicoanálisis-. Si yo, por ejemplo, como un bistec delicioso, estoy frente a un acto velado. El des(velo) sería “estoy desgarrando carne muerta de un ser que estaba vivo”. Eso es un des(velo). Si yo estoy teniendo sexo, en la penetración (ya sea coito vaginal o coito anal, en cualquier tipo de vínculo) el velo permitiría tornar placentero el acto. Pero el des(velo), en cambio, haría comprender la penetración como un rompimiento de tejidos y un intercambio de fluidos por lo cual este des(velo) evitaría que yo me excitara. No se puede vivir todo el tiempo des(velado) porque no comeríamos, no saldríamos a la calle, no haríamos nada. Necesitamos velarnos continuamente. Pero a mi interesa generar acciones de des(velo) temporales para insertar la pregunta. Después volverá a caer el velo (que caiga!), pero ya se insertó. Y como un cáncer, empieza uno a cuestionarse.

Por ejemplo, a diferencia de acciones invisible que se funden con el flujo cotidiano, a mi me interesa frenar temporalmente ese flujo con una acción que disloque, que haga cuestionarse “¿cómo puede ser?”. En ese “como puede ser” ya está la pregunta. Y no me interesa dar respuestas durante las acciones. Yo nunca hablo en las acciones. Si yo inserto una pregunta, la pregunta se expande en múltiples respuestas, producto de múltiples preguntarse. Si yo doy la respuesta, cierro el asunto allí mismo.

Por dar un ejemplo, en la acción “Pes(o)soa de Carne e Osso”, lo que yo estaba planteando en esa acción era la pregunta sobre el valor de la persona en una sociedad actual, donde las personas no tienen más valor. Ponía de ejemplo que en las empresas ya no hay personas sino Recursos Humanos. “Prescindiremos de sus servicios” –nos dicen. “¿Pero entendiste? si vos me echás, mi familia se quedará sin comer y sin estudiar, ¿usted en realidad prescinde de mis servicios?”. Entonces yo planteaba, si la persona está vista más como un saco de huesos y carne, más como un objeto, ¿cuánto pesa en la sociedad actual esa persona?. Para ello planteé una acción que duraría 8 horas. Como la jornada laboral, que es una conquista obligatoria. Estoy obligado socialmente a trabajar y si no trabajo soy un vago, ¿verdad?. Estoy obligado a pertenecer a un sistema, una red que me exige un mínimo (con suerte) de 8 horas diarias de trabajo para poder consumir lo que el sistema me pide que consuma para poder seguir perteneciendo a él.

(A continuación Santiago narra la intervención “Pes(o)soa de Carne e Osso”. Véase el link <http://AVD.metzonimia.com/ad/santi> donde él describe detalladamente tanto la partitura de acción como la experiencia y las reacciones con los transeúntes. En ese link también podrán ver una foto de la acción).

Nunca pensé que pasaría lo que terminó pasando como acción de des(velo). Cuando no hay indicios de que es una obra de arte, cuando no hay cámaras a la vista, cuando no hay nadie que dé respuestas, cuando el que acciona no te da las respuestas, solo te queda a vos preguntarte, ¿qué es esto? ¿Una protesta?, ¿Un pago de una promesa?, ¿es un ritual? (contexto de Salvador de Bahía embebido en la cultura afrobrasileña y el culto a los Orishas). Entonces surgieron un montón de preguntas entre las personas, pero cuando pasaron las horas y mi cuerpo se iba dañando por efecto del sol, la gente dejó de preguntarse. La gente comenzó a observar otra realidad. Que ese cuerpo -que ya no importaba porque estaba ahí- estaba sufriendo. Entonces ya no importaron las preguntas ni las respuestas. Había que sacar a este tipo de allí, y efectivamente eso fue lo que hicieron.

Los tres ejemplos que les comenté son solo tres formas de intervenir el espacio público entre las muchas maneras que existen de hacerlo; ninguna mejor que otra. Abordé estas tres porque me parecieron buenos ejemplos de formas distintas de trabajar con el espacio público, y además, como no me interesa dar respuestas durante las acciones, mencioné estos ejemplos porque ninguna de las tres dio respuestas, generando en cambio, preguntas.

Esto me hace pensar ¿dónde intervenimos?, ¿para quién lo hacemos? Porque si yo intervengo en un museo, en una galería de arte, ¿para quién intervengo? ¿Para gente que ya tiene una respuesta y sabe que lo que allí está sucediendo es una obra de arte, por lo cual ya no tienen más preguntas? Entonces, ¿cuál es el valor de la acción? Tiene valor de obra de arte... si, y ¿con eso qué? ¿Ya está?. Tiene que pasar algo muy fuerte físicamente para que la gente en un espacio de arte decida frenar la acción, sino el público va a respetar la obra y no a la persona. En el espacio público, en cambio, si uno no da indicios de que lo que está aconteciendo es una obra, entonces, por lo general, la gente respetará a la persona porque lo ven justamente como eso, una persona, y no como un artista

Santiago Cao (artista argentino)

<http://www.artistanoartista.com.ar/inicio.php>

Transcripción: Jose Ricardo Delgado

Fecha: 8 de agosto de 2011

Lugar: Monumento de la Pola
(Cr. 3ra con Cl. 18 Bogotá D.C.)

Hora: 9:00 am

Artistas mencionados
durante la charla:

Rose Boaretto: <http://www.roseboaretto7.blogspot.com>

Juan Montelpare: <http://www.juanmontelpare.blogspot.com>

Marcus Vinicius: <http://www.marcusvinicius.tk>

Inti Pujol: http://www.flickr.com/photos/inti__

ALPERoA: <http://www.alperoa.blogspot.com>

Verena Stenke: <http://www.vest-and-page.de>

y Andrea Pagnes: <http://www.vest-and-page.de>

Shima: <http://www.shima.art.br>

artistaanoartista@gmail.com

Santiago Cao. Artista visual nacido el 12 de Noviembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Estudió en esa misma ciudad la Licenciatura en Artes Visuales. También realizó estudios de la Lic. en Psicología y experimentó con teatro, danza, literatura, clown y espectáculos callejeros.

Dentro de su obra trabaja con diversos conceptos, pero quizá el más significativo sea el de “Velo”, entendido como “aquello que nos separa del objeto y no nos permite aprehenderlo en su totalidad”.

“*Intercambios Nómadas. Artistas Invitados*” es un acompañamiento a los artistas y colectivos que trabajen en torno a la intervención urbana, que residan fuera de Colombia o en otra ciudad diferente a Bogotá y estén interesados en proponer una performance, acción o intervención en un espacio público específico de Bogotá.

Durante un largo tiempo se tendrá contacto con el artista invitado para intercambiar y sugerir posibles lugares para la intervención y posibles propuestas de acción por parte del invitado, las fechas se acomodarán a los intereses del artista invitado y serán acordados con el equipo organizador de “*Intercambios Nómadas. Artistas Invitados*”.

El evento contará con el apoyo humano y creativo de Acción en Vivo y Diferido, AVD es una organización independiente que explora de manera intensiva la relación existente entre arte contextual y ciudadanía. Actualmente realiza el Encuentro de Acción en Vivo y Diferido el cual convoca anualmente a activistas, colectivos y artistas a proponer una acción para sitio específico que indaguen sobre los espacios públicos de diferentes localidades de Bogotá (en Vivo) y en espacios públicos de otras ciudades y países (en Diferido), cada año escoge una Localidad para ser intervenida y/o accionada: Localidad de Engativá (2009), Localidad de Usaquén (2010), Localidad de Suba (2011) y Localidad de Fontibón (2012).

Acción en vivo y Diferido se encargará de proponerles a los artistas invitados posibles lugares a intervenir, el lugar más idóneo para la propuesta se acordará con el o los artistas y el equipo organizador. También les ofrecerá acompañamiento en una serie de derivas por diferentes ecosistemas urbanos de la ciudad, para que los artistas u colectivos se impregnen e involucren a su manera de la heterogeneidad de la ciudad (salir de la ciudad turística) y puedan escoger el lugar más apropiado para intervenir.

I.N.A.I

Intercambios Nómadas. Artistas Invitados

AVD@metzonimia.com