

Arte contextual en La Plata: Un análisis de las estrategias estético-políticas de *Escombros* y del *Colectivo Siempre*.

Mag. María Cristina Fúkelman. Facultad de Bellas Artes, UNLP.

Este trabajo pretende abordar el arte de acción en la definición de su identidad a través de las actividades de los colectivos *Siempre* y *Escombros*. Por lo tanto es necesario describir brevemente y analizar las particularidades de los colectivos citados cuya conformación presenta diferencias tanto referidas a las formaciones estéticas de sus componentes como a las acciones y modalidades que despliegan en espacios públicos. La elección de estos colectivos está determinada por sus acciones, realizadas en diversas modalidades, las cuales atañen tanto a la producción de la performance, a las intervenciones a través de recursos materiales concretos, como el registro a través de videos como medio de perdurabilidad de lo efímero. Si bien ambos colectivos se han conformado en diferentes tiempos, *Escombros* esta activo desde el año 1988 y abandona la esfera pública cerca de la fecha en que surge el colectivo *Siempre*, presentan una modalidad de trabajo similar en cuanto a los propósitos de corte social-político que atañen a la consideración del espectador en actor de prácticas participativas en el espacio público. El punto de encuentro las acciones son los temas – que se pueden englobar en el arte contextual, siguiendo la nominación de Paul Ardenne - convocantes de la sociedad referidos a la violencia de género y a la exclusión social en nuestro país en un lugar específico: la ciudad de La Plata.

La ciudad de La Plata: el arte de acción en *Escombros*

El arte público ha cambiado su función política y el que podríamos llamar “nuevo arte público” surge del conflicto y la opresión que generan los nuevos espacios urbanos. Desde los años sesenta y setenta, la mirada interdisciplinaria del arte ha transformado la práctica artística en una praxis más alejada del objeto artístico, al que se otorga una dimensión política y social más acusada, dado que se entiende la práctica del arte como una práctica crítica. Si al concepto de espacio público le agregamos el de *esfera pública* – categoría investigada por Jürgen Habermas – en la cual los ciudadanos pueden crear estados de opinión críticos contra el sistema o la institución establecida, entonces el arte contextual deviene elemento clave para intervenir en la esfera pública y propiciar la unión entre espacio público y esfera pública, convirtiendo el espacio público en un *espacio político*. Es casi una condición *sine qua non* que el arte público tenga lugar

fuera de los espacios institucionales del arte, es decir, “fuera del museo”, para garantizar su calidad pública y total y el libre acceso al mismo. Es innegable que una auténtica acción crítica de arte y contexto sólo puede tener lugar fuera de las murallas del museo y de la institución artística. El arte genera nuevos instrumentos para activar la intervención en el espacio público y volverse una herramienta de participación democrática en la resolución de los conflictos, acortando la distancia entre el ciudadano y el contexto, mediante la aportación y participación de colectivos sociales y educativos.¹ El arte contextual es procesal, tanto en sus formas como en sus métodos, en el sentido de no estar orientado hacia el objeto o el producto y sí cobra significado en la realización y recepción.

Las intervenciones de *Escombros*² se emplazaron hasta el año 2007 en lugares públicos (canteras abandonadas, las calles de la ciudad de Buenos Aires y La Plata, plazas, el bosque, entre otros lugares y no-lugares), su condición fue efímera, con convocatorias de media o una jornada, donde emplearon técnicas y soportes de los medios masivos cambiando las formas y el sentido. La organización de sus acciones mantuvo como constante una fase de investigación preliminar y la participación del público se produjo en forma coordinada. Los artistas de este colectivo se definen como artistas de la calle. Las intervenciones en el espacio público enfatizaron los aspectos residuales: “*somos artistas de lo que queda*” desde el punto de vista de su inserción espacial, la calle como los lugares abandonados o vacíos constituyeron el escenario de sus realizaciones. Indagan sobre la sociedad y sus diferencias incorporando elementos de la antropología, la sociología y la ecología. Los integrantes del grupo pensaron su poética como un acto de libertad realizado como superviviente de una sociedad derrumbada. El escombros, la rotura, la vulnerabilidad, se presentan como elementos metafóricos elementales del hombre en el mundo actual, en la Argentina, en una sociedad que convive críticamente con la precariedad, en la que la condición de lo efímero no es una postura postmoderna sino una marca contundente de la realidad que se construye cada día. La existencia de *Escombros* queda claro desde la génesis del grupo: su arte estaría destinado a criticar, a provocar la reflexión. Para Luis Pazos, activo miembro de *Escombros* “*el arte es la posibilidad de expandir la conciencia colectiva*”, por lo

¹ Pilar Parserisas Arte y Contexto. Hacia una definición de espacio público y arte político en <http://www.idensitat.org/blog/document/IDENSITAT%20cast%20part01%20-%20arte-territorio.pdf>

² María de los Ángeles de Rueda. El colectivo Escombros y sus intervenciones en el espacio público. En Documentos 1, Críticas, Textos Propios y Notas en http://www.grupoescombros.com.ar/publicaciones/documentos1_ipublicas.htm. En 1988 se constituye el Grupo Escombros, colectivo conformado desde el año 2002 por los artistas, Horacio D'Alessandro, David Edward, Luis Pazos y Héctor Puppo. Se suman colaboradores, artistas y público en sus diferentes acciones y experiencias con una premisa clara. (16 de agosto del 2010)

que *“toda obra de arte debe reflejar la realidad social que se está viviendo en el lugar donde se desarrolla, desde una actitud crítica”*³ Esta concepción formó parte de una estrategia y de una declaración de principios. *“Es que cuando la obra de arte expresa la realidad que vive la sociedad en la que se desarrolla, no hay indiferencia posible”... “Decidimos ir a la calle para llegar a la gente que no tiene nada que ver con el arte, al nuevo espectador, al transeúnte. La calle te obliga a ser efímero porque el arte en la calle es fugaz”*.⁴ En esta presentación se ha elegido una de las últimas performances realizadas en Buenos Aires en febrero del 2005 junto Lidia Burry, luchadora incansable por los derechos de los necesitados, en la cual durante una semana se instalaron en la Plaza de Mayo con la intención que el Poder Ejecutivo anule el veto al Artículo 9 de la Ley del Buen Samaritano, aprobada y sancionada por senadores y diputados.⁵ En esta oportunidad trabajaron con una pancarta y con diferentes volantes, solicitando al presidente con una interpelación directa la anulación del veto. Este veto sigue vigente en la actualidad, formando parte de los interrogantes que se han pensado en esta investigación: ¿cual es la función del arte contextual? ¿Como trabaja el artista en contexto social? ¿Qué contribución realizan los colectivos artísticos para la construcción de esfera pública?

El Colectivo Siempre y la performance

Se realiza a continuación una breve descripción de las acciones e intereses de *Siempre* para realizar una comparación de modalidades de acciones con el fin de comprobar la inserción en el arte contextual. *Siempre* tiene cuatro años de edad, esta conformado por un grupo de mujeres que se relacionan por sus actividades individuales con la danza, la performance, el teatro, la sociología y la docencia en arte. *“Hoy somos un grupo de mujeres que encontramos en el arte un modo para reflexionar y operar sobre nuestra realidad, tomando diversas problemáticas políticas y sociales que nos convocan y nos interesan. El discurso artístico es el medio y el cuerpo la principal herramienta de ese discurso. A veces hacemos producciones coreográficas y otras, acciones más performáticas y agitativas, buscando la expresión y participación colectiva.*

³ Entrevista realizada a Luis Pazos por Carolina Sánchez Iturbe, Revista Agencia Nan en: <http://agencianan.blogspot.com/2009/03/grupo-escombros-el-arte-es-la.html> (8 de agosto del 2010)

⁴ Ídem anterior

⁵ <http://www.grupoescobros.com.ar/per-samaritano.htm>

*Generalmente abordamos el espacio público como escenario o lugar de manifestación.*⁶ Este grupo se inicia en una acción denominada *Siempre* que fue estrenada en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, en el marco de las actividades organizadas para la conmemoración de los 30 años del golpe militar del 24 de marzo, después fue realizado un video bajo el mismo nombre, si bien esta edición fue pensada para este formato de exposición es conveniente considerar la presentación en los dos pisos y el patio en los cuales transcurre la performance como un recorrido que los espectadores debían realizar en el transcurso de la acción presencial. Al tomar como lugar de exhibición los pasillos y el patio de la FBA - que fuera testigo de la desaparición de alumnos y docentes - y luego otros colegios, donde se han realizado presentaciones, fue necesario adecuarse a la disposición de los diferentes sitios. Entre las acciones que ha realizado *Siempre* se encuentran intervenciones sonoras - plásticas en las marchas por reclamo de justicia por la segunda desaparición de Julio López, ocurrida en La Plata en septiembre del año 2006. Otras prácticas se relacionan en intervenciones que tienen como objetivo el pedido de justicia de casos no esclarecidos, tal como el asesinato de Sandra Ayala Gamboa.⁷ Es interesante destacar que las numerosas intervenciones tienen un correlato directo con las convocatorias producidas por grupos de derechos humanos como también las organizaciones nucleadas con pedido de justicia en casos de femicidio.

⁶ Estas expresiones se encuentran a modo de presentación del blog de Siempre, donde existe una actualización permanente de las actividades tanto del colectivo como de otros grupos que trabajan en el espacio público:

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

⁷ La *Casa Sandra Ayala Gamboa* está situada en La Plata, en la avenida Siete entre las calles cuarenta y cinco y cuarenta y seis, sobre una de las avenidas mas concurridas e importantes de la ciudad, contigua a la actual sede de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) –ex dependencia de Rentas de la Provincia de Buenos Aires – donde se cometió la violación y asesinato de Sandra Ayala Gamboa el 22 de febrero del 2007. Precisamente, los días 22 de cada mes se realizan marchas y acciones performáticas organizadas por diferentes colectivos, entre los cuales se encuentran, *Lanzallamas*, *Arte al Ataque*, *Sienvolando*, este último grupo realizó una intervención en la fachada misma de la casa de Sandra, con fecha 22 de febrero del 2008.

“Cuerpo de Baile” Centro Cultural Islas Malvinas, Mayo 2009. Colectivo Siempre.

Respecto al tópico del tratamiento del cuerpo presentaron una performance los domingos de abril y mayo del año 2009 en el patio interno del Centro Cultural Islas Malvinas, La Plata - también intervinieron días previos a las presentaciones los árboles de la plaza y las columnas de dicho patio con frases alusivas al maltrato del cuerpo en diferentes trabajos, por presiones sociales, con una mirada crítica a la institución de la danza clásica - bajo el nombre *Cuerpo de baile*. Esta vez la presentación *“surge discutiendo este lugar de la danza y el cuerpo, así se empieza a pensar en otra forma de producción que tiene que ver con una dirección, las propuestas se empiezan a desarrollar y a probar y ahí es cuando aparece esta idea del desgaste del cuerpo, trabajar lo grotesco, y en algún punto buscar otros espacios de acción.”*⁸

Consideraciones sobre arte contextual y las acciones de *Siempre* y *Escombros*

Si se consideran las acciones de *Escombros* La Ley del Buen Samaritano y de *Siempre* Cuerpo de Baile como parte del sistema artístico extra-museos, como ejemplos del arte contextual es conveniente realizar un análisis de ambos para asignarle esta nominación, que se considera pertinente.

Para estos colectivos *“modificar la vida social, contribuir a su mejora, desenmascarar convenciones, aspectos no vistos o inhibidos, es como hablar igual y de otra manera, utilizando medios de orden artístico capaces de suscitar una atención más aguda, que la que permite el*

⁸ Este párrafo corresponde a la transcripción de la entrevista realizada por la autora de la ponencia a tres miembros del Colectivo *Siempre* en el mes de noviembre del año 2009.

4, 5 y 6 de octubre de 2010

*lenguaje social. Se trata de hacer del lenguaje del arte, un lenguaje integrado, capaz de ser oído y disonante cuyo propósito viene a poner en juego la opinión dominante.*⁹ En relación a la acción de *Escombros* el medio es la pancarta, una modalidad que iniciaron en el año 198 y han sostenido hasta el año 2005 con la protesta anti-Bush. Por su parte *Siempre* ha trabajado desde lo meta artístico: el cuerpo y la danza como forma de denuncia de los maltratos del cuerpo por parte de la institución danza.

Una de las premisas que definen el lugar de las obras, los objetos y las acciones en el arte contextual es el corrimiento del artista, ya no son solo las producciones las que se encuentran y visibilizan en espacios públicos sino que el artista se instala en la realidad abandonando la esfera del taller, donde trabajaba en soledad, para compartir con otros las prácticas que desarrolla en territorios compartidos por la comunidad *un estudio sin paredes*.¹⁰

Otro aspecto para considerar es la mirada institucional sobre las producciones de arte político, que tienden a asimilar los procesos incorporándolos a la institución museística y a las bienales - multiplicadas en los últimos años - que han incorporado los colectivos artísticos dentro de sus guiones curatoriales donde el registro fotográfico y en video de las acciones, forma parte de las exposiciones.

Estas formas de asimilación han producido resultados dispares: en muchos casos los colectivos artísticos se han replanteado esa participación y la han abandonado en pro de sus actividades más críticas (*Etcétera* y el *GAC*). Otros como *Escombros* ha ingresado al circuito artístico manteniendo como tema las consignas críticas a ciertos sectores de la sociedad argentina. Por su parte *Siempre* mantiene su independencia del circuito tradicional para trabajar en espacios alternativos. Durante la muestra que se realizó en mayo del corriente año, en el Museo de Arte y Memoria de La Plata denominada Calle Tomada¹¹ donde se reunieron diversos colectivos de arte activista, se organizaron talleres de reflexión y actividades que se han extendido hasta el presente, *Siempre* fue invitado, pero luego de considerar la propuesta, sus integrantes prefirieron no participar en la muestra, si en los talleres dado que valoraron mantener su independencia con respecto al circuito.

⁹ Paul Ardenne, *Un arte contextual*. Murcia, Cendeac, 2006, Pág. 26

¹⁰ Ardenne, Paul. Op.cit. Pág. 56.

¹¹ <http://calletomada.blogspot.com/>

Como parte de las consideraciones finales es conveniente destacar la permanente preocupación de *Siempre y Escombros* por la situación de los argentinos en busca de la justicia, de la lucha por un trabajo digno, del espacio para la construcción de ciudadanía.

El arte contextual es una herramienta más, que si bien no modifica la realidad, contribuye a generar una visión mas clara, mientras que las prácticas reinterpretan la sociedad en la cual se inserta. Es necesario pensar que la rebeldía, como elemento constitutivo del arte contextual - tan despreciada por la Postmodernidad - se mantenga intacta para seguir actuando para construir esfera publica. Y desde una situación particular, en el ámbito académico, mas específicamente en los procesos de investigación, es necesario replantear las categorías de análisis del arte contemporáneo.

