

LA CALLE COMO SOPORTE

Cuadernos de Investigación

Rodolfo Agüero

Alejandra Bocquel

Carolina Diéguez

Norberto José Martínez

 Visuales

LA CALLE COMO SOPORTE.
PRACTICAS GRÁFICAS
CONTEMPORÁNEAS EN CRUCE CON
OTRAS MANIFESTACIONES EN EL
ENTORNO URBANO. ASPECTOS
ESTÉTICO-PEDAGÓGICOS

Cuadernos de Investigación

RODOLFO AGÜERO, ALEJANDRA BOCQUEL, CAROLINA
DIÉGUEZ, NORBERTO JOSÉ MARTÍNEZ, CECILIA MAGNO,
SILVANA CASTRO, MERLÍN TINTI, MARIANA VERDI

Autoridades

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE

Rectora

Prof. Sandra Torlucci

Vice-Rector

Mtro. Julio García Cánepa

Sec. Investigación

Lic. Mónica Kirchheimer

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

Decano

Prof. Rodolfo Agüero

Dir. Investigación

Dra. Susana Sel

Coordinación de esta publicación

Dra. Susana Sel (Dir. Investigación)

Diseño

Lic. Juan José María Tirigall (Of. Prensa y Difusión)

Agüero, Rodolfo Hugo

La calle como soporte : prácticas gráficas contemporáneas en cruce con otras manifestaciones en el entorno urbano. Aportes estético pedagógicos : cuadernos de investigación / Rodolfo Hugo Agüero; Alejandra Bocquel ; Carolina Diéguez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Instituto Universitario Nacional del Arte, 2014.
60 p. ; 20x14 cm.

ISBN 978-987-3668-05-0

1. Arte. 2. Educación Superior. I. Bocquel, Alejandra II. Diéguez, Carolina III. Título
CDD 707.11

Indice

Palabras preliminares del Prof. Rodolfo Agüero en torno a la investigación en Arte Impreso	7
Antecedentes del equipo en la temática	9
Resumen	11
01 Estado actual del conocimiento sobre el tema	13
02 Intervenciones en el espacio urbano	17
02.01 Introducción	19
02.02 Calle – laboratorio – experimentación – prácticas gráficas	23
02.03 LINDA ESQUINA	24
02.04 “Frente de MOMO – VIVIENDA RURAL DE ARTE”	28
02.05 Marquesina de “4 GATOS.ESPACIO DE ARTE	31
02.06 Interior – exterior. Público – privado	34
03 Proyecto La Estrella (Argentina)	37
Equipo de Investigación	45

PALABRAS PRELIMINARES DEL PROF. RODOLFO AGÜERO EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN EN ARTE IMPRESO

Las primeras investigaciones de la cátedra Agüero acerca del Grabado y Arte Impreso se remontan a los años '80 dentro de la Cátedra Muñeza en la Universidad de la Plata. Las reflexiones se suscitan a raíz de la crisis conceptual surgida a mediados del S XX en torno al “borramiento de los límites entre disciplinas y el agotamiento de las formas tradicionales de realización”¹ .

[1]
Reflexiones sobre el lenguaje gráfico: Del Grabado y Arte Impreso. Trabajo de Investigación Cátedra Muñeza, Univ. De La Plata. 1987

Es dentro de este marco que la Cátedra, en el año 1985, incorpora en su propuesta pedagógica la incorporación de las nuevas tecnologías como herramientas dentro de la producción artística atendiendo así a la problemática de la comunicación.

Y en este contexto, se discute la denominación tradicional de “Grabado” (como matriz de incisión) que denominaba a la cátedra. Puesto que dicha denominación se presentaba como un límite demasiado rígido. Fue así que en 1987 la

cátedra pasó a llamarse “Cátedra de Grabado y Arte Impreso” dando origen al Proyecto de investigación que sustenta dicho cambio.

ANTECEDENTES DEL EQUIPO EN LA TEMÁTICA

2012-2011 “La calle como soporte: prácticas gráficas contemporáneas en el entorno urbano. Aportes estético-pedagógicos”, Programa de Incentivos a Docentes Investigadores del M E Cy T. IUNA.

2009-10 “La imagen gráfica y su desarrollo en la producción artística contemporánea. Aportes para una propuesta pedagógica interdisciplinar”, Programa de Incentivos a Docentes Investigadores del M E Cy T. IUNA.

2007-08 “El grabado y arte impreso en el objeto artístico, su análisis para una conceptualización del objeto gráfico y su inserción en la educación artística”, Programa de Incentivos a Docentes Investigadores del M E Cy T. IUNA.

Año 2004/06 denominación: “Abordaje conceptual de la obra gráfica en sus modos de circulación no tradicionales y su incidencia en la

formación artística”. Programa de Incentivos a Docentes - Investigadores (decreto 2427/93) MECyT. Radicado en Dto de Artes visuales Prilidiano Pueyrredón IUNA. Director Rodolfo Agüero Co directora Cristina Arraga

2002/03 denominación: “Aportes para una reconceptualización disciplinar. El Arte Impreso como subcampo de la disciplina. Características conceptuales, discursivas y de producción”. Programa de Incentivos a Docentes - Investigadores (decreto 2427/93) MECyT. Radicado en Dto de Artes visuales Prilidiano Pueyrredón IUNA Director Rodolfo Agüero Co directora Cristina Árraga

RESUMEN

A partir de lo desarrollado en el proyecto 2011-2012², hemos estudiado el arte urbano como producción artística contemporánea donde se hacen visibles los rasgos discursivos propios del lenguaje gráfico ya definidos en investigaciones anteriores³.

[2]
"La calle como soporte: prácticas gráficas contemporáneas en el entorno urbano. Aportes estético-pedagógicos". Dir. Rodolfo Agüero. Cátedra Agüero, Rodolfo de Oficio y Técnicas de las Artes Visuales Grabado y Arte Impreso del I.U.N.A. 2011-2012

[3]
Proyecto n°| 1-050-7

Desde nuestras propias prácticas y su análisis hemos formalizado el espacio urbano como ámbito fértil para la circulación de la producción visual actual siendo una alternativa y complemento al circuito institucionalmente instalado.

Ahora nos proponemos ampliar los aportes que la investigación ha trazado. Estudiando producciones que desbordan el límite de lo gráfico y entran en cruce con prácticas provenientes de otras disciplinas. Si bien, todas se instalan en el espacio urbano como soporte, es en su diversidad donde se modifica su materia significativa.

Palabras Clave

entorno urbano – gráfico – presencia – intercambio – intervención – transdisciplinar – acción – arte contemporáneo – soporte – lugar – laboratorio-experimentación – extrañamiento – interacción – alteración – dinámicas urbano-sociales – colaborativo-participativo

01

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA

*Los conceptos son las herramientas de la intersubjetividad.
Los conceptos distorsionan, desestabilizan y deforman el objeto.
...el concepto de concepto en sí mismo, no como una legislación
metodológica claramente delimitada, sino como un territorio por
el que se ha de viajar con un espíritu aventurero.
Bal Mieke. Conceptos viajeros en las humanidades.
Estudios visuales nº 3.*

El sistema urbano constituye un reto para el artista contemporáneo. Desde el siglo XX la cultura y los procesos sociales vienen determinados por las formas de las ciudades y, en la última década anclaron en el entorno urbano una amplia red de prácticas artísticas social y políticamente articuladas. Estas manifestaciones de la cultura moderna se observan en la contextualización productiva del trabajo excediendo el marco de concepción, producción y distribución acotado al campo del arte. Un arte que confluye y acciona en el espacio urbano evidenciará especificidades de su contexto a partir del lugar de emplazamiento. Lejos de ser generadas únicamente por el artista, estas manifestaciones apelan a procesos de producción más amplios –generadores de dinámicas urbano-sociales que postulan un contexto situacional y relacional–. Al hacerse

visibles interpelan, provocan o invitan el accionar de los transeúntes. Tomando como referente la serie “ON TRANSLATION” de Antoni Muntadas donde el artista intenta realizar un análisis de la participación del espectador abordando las formas de manipulación de los proceso de comunicación y, a partir de sus propias palabras: “WARNING: perception requires involvement”⁴, podemos decir que el arte urbano se propone como una forma de interrogar, alertar y cuestionar al espectador. “La cuestión entonces es: ¿cómo pueden los artistas seguir creando signos en la ciudad?”⁵. De acuerdo con Muntadas hay tres posibilidades para afrontarlo: “trabajar a partir de la idea de temporalidad; trabajar a partir de la relación con el contexto; o realizar una colaboración interdisciplinar”⁶.

Las producciones estudiadas en la investigación anterior⁷ nos revelan la existencia de prácticas que definen nuevos objetos y espacios de arte. Algunas accionan modificando el paisaje urbano o buscan nuevas formas de vincular el contexto de la ciudad con sus habitantes; otras, denotan compromiso social trabajando directamente con el ciudadano.

En todas estas prácticas, sus creadores actúan impulsados por los permanentes estímulos del entorno cotidiano y emergen por la necesidad de

[4]
Donde “involvement” puede ser traducido como participación, involucrimiento, compromiso.

[5]
Muntadas, Antoni. (2007) Contextos Dos. Muntadas – una antología crítica. Compiladores: AGRA, Rocio; ZAPPA, Gustavo. Ed. Nueva Librería, Buenos Aires.

[6]
Ibid, p. 540

[7]
“La calle como soporte: prácticas gráficas contemporáneas en el entorno urbano. Aportes estético-pedagógicos”. Dir. Rodolfo Agüero. Cátedra Agüero, Rodolfo de Oficio y Técnicas de las Artes Visuales Grabado y Arte Impreso del I.U.N.A. Proyecto de investigación período 2011-2012

incidir en la ciudad definiendo nuevos lugares. Intervenirla significa para ellos proyectar hacia el exterior informaciones individuales, particulares y sociales. De este modo, estos artistas imponen sus convenciones e intereses sobre el entorno determinándolo.

Continuar investigando estas praxis nos permitirá “leer” algo acerca de la identidad individual y colectiva del contexto haciendo foco en el aspecto social del espacio urbano. Nos proponemos rastrear esos discursos para analizarlos. Porque estos artistas son productores de acontecimientos que se introducen en el paisaje, apoderándose de las calles para modificarlas de manera contundente. Algunas de sus obras buscan perdurar; otras, son efímeras pero –por sobre todo– son prácticas generadoras de situaciones que alteran las formas convencionales de vincular a la gente con su entorno y sus semejantes.

A su vez, las prácticas transdisciplinarias en el espacio urbano proponen un nuevo modo de productividad y experiencia estética. En este proceso, entonces, debemos considerar no solamente las poéticas sino los contextos de articulación social y político como propios de las obras. Estas nuevas formas de arte dejan huellas que debemos observar para comprender todo aquello que afecta el espacio físico de la ciudad.

Una ciudad que debe pensarse también como receptora de emociones e intereses afectivos. Rastreando estas marcas del arte “en la calle”, pretendemos indagar de qué modo la cultura y los procesos sociales articulan el paisaje de lo contemporáneo.

02 INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO

[8]
Sandoval Espinoza,
Alejandra. (2002) Para
una lectura de graffitis
en las ciudades de
américa latina. Trabajo
realizado para el
Seminario de Teoría
Crítica Latinoamericana,
Profesor Grinor Rojo,
del Magister en Estudios
Latinoamericanos
Facultad de Filosofía
y Humanidades
Universidad de Chile.
En: [www.lamuralla.
cl/?a=1530](http://www.lamuralla.cl/?a=1530)

Esta investigación aborda el arte urbano como producción artística contemporánea. Entendiendo la ciudad como espacio fundamental para la comprensión de la experiencia humana y de la producción y consumo simbólicos:

“La construcción de la ciudad en los discursos imaginarios siempre ha contribuido a hacerla existir y a configurar su sentido. (...) desde las canciones urbanas y los graffitis, han descrito la realidad material y simbólica de la ciudad.”⁸

Desarrollamos nuestro trabajo dentro del marco del proyecto de investigación “La calle como soporte. Prácticas gráficas contemporáneas en el entorno urbano. Aportes estético-pedagógicos”. Tras analizar las prácticas artísticas contemporáneas y los rasgos discursivos que le son propios realizamos una serie de “Intervenciones gráficas

en el espacio urbano”⁹ que modifican el paisaje urbano e intentan:

- Generar un “lugar” al margen de los espacios tradicionales de exposición.¹⁰
- Abrir nuevas posibilidades de encuentro, comunicación e intercambio entre artistas y público¹¹
- Fomentar nuevos espacios de creación, reflexión y experiencia del arte público en nuestro país.

[9]

Linda esquina, Frente de Momo y Marquesina de 4 Gatos Espacio de arte, todas intervenciones gráficas autogestionadas realizadas en el Oeste del Gran buenos Aires.

[10]

Que permita cuestionar las salas de exposición y museos como únicos legitimadores posibles del arte dando lugar a producciones que no encuentran donde ser exhibidas.

[11]

Un espacio de socialización.

El fenómeno de lo urbano ya no se entiende como una estructura funcional, económica y social ni como una ordenación de espacios y arquitecturas o una ordenación de acontecimientos en el tiempo. Ahora, leemos los dispositivos de significación y sentido de los códigos y pautas culturales en nuestras ciudades. La cuestión de la ciudad y lo urbano, sus prácticas, sus representaciones y la medida en que éstas construyen nuestra relación con las urbes han sido objeto de estudio de numerosas disciplinas (la antropología, la sociología y el arte, entre otras). Siempre, en un intento por plantear interrogantes y dar respuesta a esas formas de habitar o querer habitar la ciudad. “La ciudad imaginada como paradigma cognitivo aparece cuando es posible hacer la distinción entre la ciudad y lo urbano, cuando ser urbano excede la visión de la ciudad...”

(SILVA, A. (2007) *Imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos*. Dirección: Silva, Armando. Fundación Antoni Tàpies, Barcelona, p. 33)

En este trabajo presentaremos distintas producciones artísticas alrededor de las prácticas colectivas: una serie de intervenciones urbanas en el Oeste del gran Buenos Aires.

La propuesta consiste en un trabajo interdisciplinario –de escrituras plurales– sobre los imaginarios urbanos a partir del análisis de las propias producciones en un recorrido transversal entre las distintas prácticas.

“Frente a los relatos hegemónicos ofrecidos por los diversos gestores de lo urbano, que suelen materializarse en imágenes acabadas (...) este proyecto plantea la posibilidad de construir micro-relatos, a menudo conflictivos, a partir de residuos, rastros y restos, tanto físico como virtuales, dejados por la vida intensa de la que se nutren los diversos modos de ser urbano. Porque los imaginarios como base de un urbanismo de los ciudadanos, permiten estudiar los registros de la participación ciudadana en la construcción simbólica de la ciudad, con el fin de entender sus usos y definir otras formas posible de habitar.”

(BLASCO GALLARDO, J.; MAYO, N.
En: Op. Cit.)

Si intentamos saber dónde y cómo se produce la forma de la ciudad, debemos estar atentos a la cantidad de elementos que marcan esta circunstancia. Cada día aparecen objetos más y más éteros: anuncios, productos digitales o señales; e, inclusive, otros invisibles desde el punto de vista icónico: luces o bits del ciberespacio, que impregnan las representaciones ciudadanas. De esta manera y como señala Silva, la ciudad física debe compartir su territorio espacial con esa otra ciudad de la comunicación y del tiempo que marca sus entornos. A la vez, se amplía el fenómeno de los suburbios y de la metropolización; justamente eso ha empezado a denominarse “urbanismo sin ciudad”.

[12]
Objetivo que puede ser tan simple como modificar visualmente el paisaje urbano (y, no por simple menos relevante)

Si todo hombre es “producto de la época que le toca vivir”, el artista, los artistas intentamos diversas formas de producción que respondan, de alguna manera, a los interrogantes y conflictos a los que este “urbanismo sin ciudad” nos enfrenta. Así surgen producciones artísticas muy diversas –de carácter gráfico– en diferentes espacios vacíos, abandonados y/o superpoblados de publicidad y propaganda política. Todas estas intervenciones responden a un objetivo

concreto¹² y toman forma en el contacto directo del artista o grupo con el “lugar” de apropiación y los vecinos que habitan en ese espacio.

INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO
CALLE - LABORATORIO - EXPERIMENTACIÓN -
PRÁCTICAS GRÁFICAS

El planteo de una intervención urbana implica, en primera instancia, la problematización acerca de qué es esto de “actuar” en la ciudad. ¿Qué es una “acción”? Una “acción” implica una dinámica, un cambio, una alteración, un proceso subjetivo que deviene en una experiencia creativa diferente.

Al plantearnos este tipo de prácticas debemos tener en cuenta que la ciudad es un ámbito de interacción y creación. Para abordarla debemos “desnaturalizar” las posibilidades de uso y conocimiento de lo considerado “espacio público” desde el ámbito civil; debemos pensar un espacio no totalmente sometido al Estado ni disuelto en la sociedad civil y que nos permita nuevas posibilidades de construcción.

Las intervenciones “Linda esquina” y “Frente de Momo” instalan producciones en espacios que no preveían su aparición (se imponen a la mirada) y, en consecuencia, reformulan los lugares que ocupan.

02.03

INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO
LINDA ESQUINA

Su primera edición fue el 29 de septiembre del 2007. Surge con el objetivo de modificar el paisaje urbano a partir de intervenciones efímeras sobre los carteles de publicidad, en la esquina de Av. Rivadavia 15.800 y calle Reconquista - Haedo - Oeste de la Pcia. de Buenos Aires. Se llamó “LINDA ESQUINA, EXCELENTE OPORTUNIDAD” y, en esta primera edición, se realizaron estarcidos, poesías, performances, pegatinas, carteles, objetos y textos.

“Linda Esquina, Excelente Oportunidad”

La convocatoria fue realizada desde un grupo de artistas vecinos de la “esquina” en cuestión y se abrió hacia artistas y amigos, con el fin de modificar el paisaje urbano transitado cotidianamente.

Evidencia ser, para quienes provienen del campo del arte, un espacio disponible –fértil para la producción artística–. En definitiva, busca generar un espacio de encuentro, promover el diálogo entre los “vecinos” y modificar la forma de habitar ese espacio triste, inútil y descalificado. “Linda esquina” es una intervención que desdibuja lo individual (construcción del nosotros) y lo sustituye por sentidos que vienen del orden del rito.

“Linda Esquina 2”

En septiembre de 2009 se realizó la segunda edición con el nombre: “La aventura continua...!!! LINDA ESQUINA 2 (más linda, que ...esquina)”. En esta ocasión, la convocatoria fue hecha desde “4 Gatos - Espacio de arte” y la participación requería de inscripción previa vía mail.¹³

“Linda Esquina 3”

[13]

Los datos solicitados para la inscripción eran: con los siguientes datos: Nombre - Apellido - Tipo de realización: (stencil, pegatina, acción, otros, etc.) - Sitio, blog, donde ver tus trabajos anteriores.

La convocatoria volvió a realizarse en el 2010. “LINDA ESQUINA 3” bajo la mismas premisas y requisitos solicitados el año anterior.

Con “LINDA ESQUINA 4”, la propuesta se reafirma y crece siempre con el objetivo de modificar el paisaje urbano a partir de propuestas gráficas: estarcidos, pegatinas, carteles, poesías, objetos, performances, textos e intervenciones de carácter efímero. La modificación del entorno urbano ya no se limitó a los carteles publicitarios de la esquina de Av. Rivadavia 15.800 y calle

Reconquista; se extendió a veredas; postes, árboles, la pared y el cerco de las vías del tren línea Sarmiento.¹⁴ Todas las ediciones se realizaron el domingo previo al 21 de septiembre –día de la primavera– y en ellas se trabajó durante una jornada completa.

Cada uno de estos encuentros se fue dando, naturalmente, a la hora del almuerzo, dentro del espacio de 4 Gatos: Se trataba de compartir una especie de “picnic del día de la primavera”. También, al final de la jornada, los participantes se reúnen y, a modo de cierre, comparten mateada, charlas, anuncios, invitaciones e intercambio de la información necesaria para la participación de futuros proyectos. Ponen el acento en el hecho colectivo y la democratización de la circulación de las ideas visuales.

[14]
En un principio, los
participantes fueron
15, en la última edición
de Linda esquina, más
de 40.

02.04

INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO

“FRENTE DE MOMO - VIVIENDA RURAL DE ARTE”

Momo fue un espacio de arte dentro de una vivienda en la zona oeste del Gran Buenos Aires, una localidad donde – hasta el momento– nunca se había hablado de espacios de arte, salvo los del municipio. Se proponía como espacio íntimo de arte emergente¹⁵ ubicado en un barrio humilde del conurbano bonaerense.

(15)
Puesto en relación
al “Museo Precario”
(Thomas Hirschhorn).
Laddaga, Reinaldo. (2010)
Estética de laboratorio.
Ed Adriana Hidalgo.
Buenos Aires

“Frente de Momo”: Juan Carlos Romero, Norberto Jose Martinez, Vanesa Tricanico (Pinny)

“...el objetivo central del proyecto era construir un sitio donde la capacidad del arte de cambiar del modo más violento las condiciones de la vida se volviera manifiesta.”

(LADDAGA, R. (2010). *Estética de Laboratorio*. Bs. As.: Ed. Adriana Hidalgo, p.132)

Esto implica, a decir de Hirschhorn, sacar la obra de los lugares institucionalizados para exponerlas en otro ámbito bajo riesgo de ser atacadas, rechazadas o ignoradas. Las obras “bajo riesgo no solamente de ser robadas o destruidas, sino bajo el riesgo asociado a exponerlas a circunstancias que son muy diferentes a aquellas en las que fueron producidas, y confrontarlas con lo que llama «un público no-exclusivo»” (LADDAGA, R. En *Op. Cit.*, p.133)

El proyecto nació en diciembre de 2006 –antes de los carnavales– y se desarrolló hasta diciembre de 2008. Fue integrado, inicialmente, por Isumi Galarce, Miguel Buenaventura y Marcos Luczkow; a los que se sumaron, unos meses más tarde, Nora Barengi, Alejandra Bocquel y Norberto J Martínez. El proyecto funcionó en una vieja casona del barrio de Merlo sur a la que se denominó: “vivienda rural de arte experimental”. La idea fue desde un principio hacer de la vivienda (espacio íntimo) una galería de arte (espacio público o semi-público). Así, la

casa mantuvo la misma organización durante los días de inauguraciones y durante los días que no había muestras. El mobiliario no se alteraba ni se hacían preparaciones previas a la llegada de la gente.

La vivienda Momo ofrecía a los artistas un espacio tradicional para mostrar trabajos en la galería vidriada de 30 m², un espacio en la cocina para ciclos de videos, un ciclo de performance y la pared del frente de la casona para intervenciones. Este espacio se propuso como un intento por sacar las obras de los circuitos culturales institucionalizados, de los patrones establecidos de clasificación así como de redefinir la concepción de obra de arte y el lugar que esta ocupa dentro del arte contemporáneo.

INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO
MARQUESINA DE "4 GATOS. ESPACIO DE ARTE"

"4 Gatos" es un espacio de arte ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El proyecto se gestó en Junio de 2009 y estuvo integrado, inicialmente, por los artistas visuales Alejandra Bocquel, Norberto José Martínez y Fabián Zanardini. A partir del 2012 se sumaron al proyecto Cecilia Magno, Viviana Ramos Di Tommaso y Ma. Laura Domínguez.

"Marquesina de 4 Gatos": Las Esmeraldas, Merlin Tinti, Vanesa Tricanico (Pinny), Norberto J. Martínez.

El espacio funciona ahora en un local a la calle, sito en la localidad de Haedo y es, a su vez, taller de los integrantes del proyecto.

La idea nació de la necesidad de generar espacios nuevos y alternativos a los espacios oficiales, ya destinados a las artes visuales. El objetivo del proyecto: descentralizar la actividad artística acotada al centro porteño, ofreciendo una serie de eventos culturales mensuales en un espacio alternativo en la “periferia” de la capital –eventos que igualen en calidad a los del circuito artístico tradicional–.

Este espacio prioriza la difusión del arte experimental y de las obras de artistas emergentes y desplaza el lugar de exposición del centro hacia la Periferia. Aquí lo experimental se entiende como nuevas propuestas de lenguajes, modalidades, conceptos y formatos que abarcan el arte correo, instalaciones, performance, fotografía, video, objetos, intervenciones, arte multimedia y otros¹⁶.

Este espacio consta de dos paneles de un total de 0,86m. X 3,70m. y un poste de 2,80m. de alto y ofrece la posibilidad de ser intervenido de cualquier forma y con cualquier material sin alterar el tránsito de la gente por la vereda; se asume el deterioro de la intervención dentro del mes de exposición por cuestiones climáticas,

[16]

“4 Gatos. Espacio de Arte” ofrece a los artistas variedad de espacios para mostrar sus producciones: Gato en sala, Gato encerrado, Gato eventual, Gato en la cocina, Gato de librería, E.P.A CORREO (Espacio Permanente De Arte Correo) y Gato en puerta: marquesina del frente del local para intervenciones

entre otras. Al igual que las muestras dentro del espacio de arte, la marquesina cambia mes a mes. La tercera propuesta de “intervención” surge a partir de la idea de redefinir la “Marquesina del frente «4 Gatos»” (espacio ya destinado a convocar la intervención de distintos artistas)

02.06

INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO
INTERIOR – EXTERIOR. PÚBLICO – PRIVADO

La particularidad que presentan tanto “Momo” como la “Marquesina” es el doble juego “interior – exterior” “público – privado”. Esto implica para el arte “salir” a la calle y para el artista, “ingresar” al espacio de arte. El lugar propuesto para la intervención: “la Marquesina” marca una frontera, un borde entre el adentro del espacio de arte y el afuera del espacio público (calle).

De alguna manera, entonces, salir de la galería a la calle resulta en una desmercantilización del arte. Y lo que se valoriza en este tipo de intervención es el “hacer”: la producción colectiva (tiempo – duración – transcurrir de la acción). En definitiva, la “intervención” se impone y la producción se vuelve **ACTIVA, AUTÓNOMA** “(...) con la posibilidad de **IMPLICACIÓN...**”. Esto es, de acuerdo con Hirschhorn, “(...) forzar

a la audiencia a confrontarse [con la producción]...” (HIRSCHHORN. En: LADDAGA, Reinaldo. Op. Cit., p.136)

Las tres intervenciones expuestas en este trabajo intentan sacar las producciones artísticas de los circuitos culturales, de los patrones establecidos de clasificación, redefinir el lugar de la obra en el arte contemporáneo y redefinir la obra en sí misma en función de la variación del “soporte urbano”.

Las características del arte impreso- tanto desde el punto de vista de sus rasgos específicos, como por sus procesos de realización- hacen que sea el modo más práctico (rápido/accesible) para abordar este tipo de intervenciones.

La posibilidad de repetición de imagen a partir de un módulo, fotocopia, stencil, pegatina y desde lo comercial, la utilización de los mismos métodos que utiliza la publicidad, impresión tipográfica, plotter (este último, por ser tal vez el de más reciente creación ofrece mayor resistencia en cuanto al material).

Este tipo de prácticas intenta reinventar la localización y la permanencia cuando la fragmentación y el caos del arte parecen avasalladores.

La elección del espacio físico, las implicancias del marco temporal de producción de la “obra” y su duración en el espacio físico; la ausencia del autor¹⁷; el borramiento del género; la presencia fundamental del otro (vecino, transeúnte) como productor de sentido son cuestiones determinantes en el arte contemporáneo y en los modos de producción cultural elegidos para un contexto determinado. Dentro de este marco, los artistas –en sus prácticas cotidianas– intervienen en la urdimbre de la ciudad.

[17]
Ausencia del “Autor” entendido como sujeto individual y creador queda relegada –en estas producciones– al anonimato. La mayor parte de las intervenciones urbanas son generadas por un grupo de individuos o “colectivo” de artistas.

03 PROYECTO LA ESTRELLA (ARGENTINA)

[18]

El proyecto se define como un modelo de gestión cultural. Su más ferviente precursor es el artista y docente Marcos Luczkow quien desde el año 1997 se dedica al arte en espacios públicos y sustentó diferentes proyectos colectivos y de intercambio. A su labor se suman instituciones, universidades y unas 50 personas que colaboran directa o indirectamente con el proyecto. Proyecto "La Estrella": <http://www.proyectolaestrella.com.ar/>

Una producción que merece especial atención y reconocimiento –no solo por su valor artístico y cultural sino por su proyección social– es el Proyecto LA ESTRELLA¹⁸.

Originalmente un grupo de personas (sus orígenes: Paraguay, Bolivia, Noroeste argentino, Coyas, Tobas, Aimaras) accionaron de forma organizada para ocupar tierras fiscales que hoy día conforman un barrio de clase humilde y trabajadora. Hace poco más de 2 años un grupo de artistas tuvo la iniciativa de agruparse e implementar formas de colaboración y trabajo cooperativo en ese barrio pobre y marginal del oeste de la Pcia. de Buenos Aires, que lo sería aún más sin la intervención que aquí nos interesa destacar.

Situémonos: Mariano Acosta es una ciudad esencialmente rural perteneciente al partido de Merlo.

Los barrios Inti Huasi -conocido también como La Estrella- y La Castellana se componen de un total aproximado de 2.100 viviendas donde habitan unas 10.000 familias integradas por 6.000 niños y jóvenes de entre 0 y 18 años. Tomando datos del INDEC y Dirección de Estadísticas Sectoriales del año 2007, unos 4.000 vecinos son pobres y entre ellos 800 son indigentes.

Extensos campos de soja bordean las manzanas perimetrales del vecindario. Son pocas los accesos asfaltados. No cuentan con transporte público ni agua corriente ni cloacas ni gas natural y, el servicio de energía eléctrica es escaso y precario. Quedan, entonces, expuestos –casi de manera permanente– al desamparo y a la deriva cuando los avatares de las inclemencias climáticas, territoriales y legales los alcanzan. Bajo estas condiciones se instaló este proyecto artístico-social, con la idea de fundar un lugar de encuentro y producción dentro del barrio, abriendo espacios para el intercambio entre los artistas y sus habitantes.

Las fotografías corresponden al "Proyecto La Estrella"
Autor: "La Estrella".

Este contexto y la experiencia de los primeros meses de trabajo fueron determinantes ya que las necesidades expuestas por los vecinos obligaron a formular nuevos objetivos y acciones concretas de trabajo. Se implementaron sistemas de trueque de bienes y servicios y se creó un taller de arte, donde a partir del dictado de diferentes propuestas se ofreció a los más jóvenes la posibilidad de vincularse con el hacer creador, el compromiso con el trabajo y la realización personal.

Actualmente los integrantes del colectivo La Estrella (jóvenes de entre 18 y 25 años) expresan especial interés sobre prácticas artísticas en espacios públicos o alternativos tales como arte callejero, intervenciones, performances, instalaciones,

fotografía, video arte, pintura mural, música experimental y baile con recitado de canciones (Hip-Hop y Rap).

En estos años de residencia, Proyecto LA ESTRELLA fue ganando un lugar de reconocimiento y valor entre los vecinos (condición esencial para que los demás hagan, de ese un lugar de su propiedad también) y dentro de la comunidad artística, siendo entendido como un espacio generador de identidad, pertenencia, inclusión y diversidad a partir de actividades de interés público tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas a través del arte.

No resulta desmedido exponer que la situación desde la cual se aborda el trabajo –sobre todo en materia de estructura y recursos– resulta verdaderamente crítica y, por momentos, las utopías se hacen más difíciles de alcanzar. Es por ello que continuamente fomentan la participación colectiva a fin de poder modificar entre todos el estado de situación de las cosas.

Algunas de las propuestas habituales que se ejecutan en el taller son trabajos murales e intervenciones. No nos llama la atención que las prácticas gráficas sean las que salgan al encuentro, dado que se ejecutan de manera eficaz para conseguir

la multiplicidad, amplitud, presencia diferencial (incluso dentro del mismo barrio), todo ello a un bajo costo económico; sí nos sorprende gratamente, que la propuesta haya alcanzado tal intensidad en tanto repercusión artística y definición social.

[19]

Sobre este punto Marcos Luczkow menciona que a veces aun cuando le consultan sobre este tipo de intercambio que el establece para los residentes a muchos les resulta incomprensible lo que se les solicita.

Las fotografías corresponden al "Proyecto La Estrella"
Autor: "La Estrella"

Incluso, allí mismo se ofrecen residencias artísticas. A diferencia de las residencias de arte tradicionales donde se ofrece una vivienda y espacio de trabajo confortable para perfeccionamiento o producción artística, en "La Estrella" los artistas – residentes se alojan en idénticas condiciones que los ocupantes de los terrenos (casas de material con techos de nylon o chapa en el mejor de los casos), a cambio se les solicita que realicen una obra-acción, un aporte concreto a la comunidad¹⁹. Ante esta situación muchos artistas se acercan

para dejar su huella, cooperar, recorrer el barrio y, en definitiva, habitarlo.

Una forma de producir arte desde la acción y participación comunitaria que nos permite afirmar que se puede construir y superar diferencias para generar nuevas redes de intercambio y conexiones afectivas justamente allí donde la precariedad pareciera haberlo suprimido todo.

La fotografía corresponde al "Proyecto La Estrella"
Autor: "La Estrella"

“Los Proyectos e intervenciones a los que nos referimos surgen –a nuestro modo de ver de la necesidad de “ir más allá”, de cuestionar los territorios y desmontar ideas preconcebidas de la ciudad. Como artistas asumimos estos conflictos y los cuestionamos desde el hacer. Con cada pequeña intervención gráfica, intentamos modificar, interpretar o dar visibilidad a determinados espacios urbanos así como promover la interacción social y potenciar los vínculos con la comunidad.”²⁰

[20]

Palabras del Prof. Agüero en el coloquio sobre “Arte y Territorio” en torno a la investigación de la cátedra. AGÜERO, R.; BOCQUEL, A.; DIÉGUEZ, C; MARTÍNEZ, N. “Intervenciones en el espacio urbano”. [2013. En: Producción Artística y Políticas Públicas en América Latina: Coloquio de investigación / Coordinación: Susana Sel - edición, Instituto Universitario Nacional del Arte. Departamento de Artes Visuales, Buenos Aires.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

[1]
nota al pie

AGÜERO, Rodolfo

Nace en Buenos Aires, Argentina.

Profesor Nacional de Grabado y Dibujo-E.N.B.A.
“Prilidiano Pueyrredón”.

Se ha desarrollado en el campo del Grabado como así también en objetos gráficos, libros de artista, instalaciones y desde los años 90 en el campo digital.

Fue seleccionado en 37 Bienales Internacionales de Grabado, en seis de ellas obtuvo Premios.

Desde el año 1974 realiza exposiciones individuales, llevando en la actualidad más de 25 muestras en Argentina, Alemania, España, EEUU y Rusia.

Participó en numerosos Grupos de Arte Gráfico: Grupo Gráfico Buenos Aires 4 para el 2000 y Gráfica Experimental- .

Pertenece a varios comités de publicaciones entre

ellos a la Editorial y Revista Cuatrimestral “Vacío de Perros”.

Ha obtenido 18 distinciones, siendo las más importantes para el autor:

Gran Premio Nacional de Honor del X Salón Nacional de Grabado y Dibujo, 1974; Premio de la Primera Trienal Latinoamericana de Grabado- Asociación Internacional de Críticos de Arte- Asociación Argentina de Críticos de Arte, 1978; Gran Premio de Grabado- Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1997; Premio Fundación “Alberto Trabucco “Academia Nacional de Bellas Artes, 2008; Premio Municipal “Manuel Belgrano “- LVI Salón Municipal- Ciudad Autónoma de Bs. As., 2011.

Docente Investigador

Es Decano del Depto de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” IUNA.

Docente de Grabado y Arte Impreso de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

Integra el Posgrado de Medios Combinados, dictando Introducción a los Lenguajes Combinados, Departamento de Artes Visuales-IUNA.

BOCQUEL, Alejandra

Nace en 1968, Buenos Aires, Argentina
Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes
“Prilidiano Pueyrredón”

en la especialidad Grabado. En 2014 obtiene el
título de Licenciada en Artes Visuales (IUNA)
bajo la dirección del Prof. Rodolfo Agüero.

Desde 1989, ha participado en muestras indi-
viduales, colectivas y grupales en el país y en el
extranjero.

Varias de sus obras han sido publicadas.

Desde 1998 ha realizado consecutivamente per-
formances poético-visuales.

En 2005, crea y dirige junto a Norberto J. Marti-
nez: “Espacio EDITOR”, un ámbito que propone
la reflexión acerca de la edición independiente, la
publicación alternativa así como el intercambio
y la difusión de obras por canales alternativos.

Desde 2006, co dirige el Museo Privado de Li-
bros de Artista “Colección Alfredo Portillos”

Desde 2009, co dirige “4 Gatos – Espacio de
Arte” en Haedo, Pcia. de Bs. As.

Docente investigadora del Instituto Universitario
Nacional del Arte (IUNA) en las cátedras OTAV
y Proyectual de Grabado y Arte Impreso (Cá-
tedra Rodolfo Agüero) y Proyectual de Dibujo
(Cátedra Alfredo Portillos).

CASTRO, Alejandra Silvana

Artista Visual. Licenciada en Artes Visuales con orientación en Dibujo dentro del Instituto Universitario Nacional de Arte. Desde 2007 participa como Investigadora Estudiante del Programa de Incentivo Docente y desde 2008 es ayudante ad-honorem en la cátedra Agüero, Rodolfo - O.T.A.V de Grabado y Arte Impreso Niveles I a III.

Trabaja de manera independiente, ha participado de exposiciones colectivas, libros de artistas y ediciones graficas como así también ha colaborado en distintas publicaciones en medios Web, gráficos y proyectos artísticos.

Desde el año 2006 junto a Cecilia Magno trabajan en coautoría a través de CastroMagno, y desde el 2012 son editoras de la publicación semestral Busco Lector.

DIÉGUEZ, CAROLINA

Artista visual. Nace en 1977 en Buenos Aires, Argentina. Estudia en la Esc. Nac. de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” de la que egresa en 2003 con el título de Prof. Nac. de Grabado. En 2009 obtiene el título de Licenciada

en Artes Visuales (IUNA) bajo la dirección del Prof. Rodolfo Agüero.

Estudia cerámica con Adriana Funcasta, dibujo con Ladislao Kelity y fotograbado en film fotopolímero con Graciela Buratti (2010). Desde entonces investiga en las técnicas fotográficas aplicadas al Grabado no tóxico.

A partir de 2003 se desempeña como Asistente de la artista Mabel Rubli con quien trabaja actualmente. Y desde el 2005 trabaja como docente de grabado y dibujo en el IUNA (Instituto Universitario Nacional de Artes) donde integra, a su vez, el equipo de Investigación de la Cát. Agüero de Grabado y Arte Impreso.

Es docente titular de Grabado III en la Escuela de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia”.

Participa de distintas publicaciones artísticas y culturales. Así como de diversos Salones. Entre ellos: “58° Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano” 2013; 102° Salón Nacional de Artes Visuales 2013; la Feria de Libros de Fotos de Autor de Lima 2012. Bienal de Fotografía de Lima (Perú).

MAGNO, Cecilia

Artista visual. Nace en Buenos Aires (Argentina) en noviembre de 1979. Trabaja de manera

independiente; ha participado de exposiciones, libros de artista y ediciones graficas como así también en la producción y publicación para otros medios. Actualmente se encuentra terminando su tesina de grado para la Licenciatura en Artes Visuales con orientación en la disciplina de Grabado y Arte Impreso del Instituto Universitario Nacional de Arte.

Desde el año 2010 a la fecha, es ayudante ad-honorem en la cátedra de AGÜERO, Rodolfo - O.T.A.V de Grabado y Arte Impreso Niveles I a III y se desempeña, desde el año 2011, como Investigadora Estudiante del equipo de investigación conformado por la misma cátedra. Actualmente participa del Programa de Incentivos 2013-2014 del Instituto Universitario Nacional de Arte, dentro del trabajo de investigación denominado “La calle como soporte: prácticas gráficas contemporáneas en cruce con otras manifestaciones/disciplinas en el entorno urbano. Aportes estético-pedagógicos.”

Desde el año 2006 produce en coautoría junto a Silvana Castro a través de CastroMagno y desde el año 2012 son las editoras de Busco Lector. El proyecto, de literatura de cordel, es una edición alternativa de distribución gratuita, gestionada y publicada en tamaño A5 que convoca,

semestralmente, a 10 autores provenientes de las artes visuales o las letras con el fin de circular en el entorno urbano.

MARTINEZ, Norberto José

Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” en la especialidad Escultura en 1992 y Grabado en 1995. En 2014 obtiene el título de Licenciado en Artes Visuales (IUNA) bajo la dirección del Prof. Rodolfo Agüero.

Ha expuesto individual y colectivamente en varios puntos del país y el extranjero.

Artista visual, artecorredista, performer, poeta visual, editor alternativo y curador independiente. Es docente del IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte) en las asignaturas de Grabado y Arte Impreso y Dibujo.

Desde 2006, co dirige el Museo Privado de Libros de Artista “Colección Alfredo Portillos” y desde 2009, co dirige “4 Gatos – Espacio de Arte” ubicado en Haedo, Pcia. de Bs. As.

Es docente investigador del Instituto Universitario Nacional del Arte (I.U.N.A.) en las cátedras OTAV y Proyectual de Grabado y Arte Impreso (Cátedra Rodolfo Agüero) y Proyectual de

Dibujo (Cátedra Alfredo Portillos)

TINTI, Merlín

Artista Visual. Egresado de las Escuelas de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón en la orientación Grabado.

Obtuvo, en el 2014, la Licenciatura en Artes Visuales con orientación Grabado y Arte Impreso en el IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte).

Se desarrolla desde el 2003 como Ayudante de Primera en la cátedra Agüero, Rodolfo - O.T.A.V de Grabado y Arte Impreso Niveles I a III, y como JTP interino en la Cátedra Levy Proyectual Grabado y Arte Impreso Niveles I a V.

Trabaja de manera independiente, ha participado de exposiciones colectivas, libros de artistas, ediciones gráficas y proyectos artísticos.

VERDI, Mariana

Artista Visual. Licenciada en Artes Visuales con orientación en la disciplina de Grabado y Arte Impreso dentro del Instituto Universitario Nacional de Arte. Desde el año 2007 es ayudante ad-honorem en la cátedra Agüero, Rodolfo - O.T.A.V de Grabado y Arte Impreso Niveles I

a III y participa como Investigadora Estudiante del Programa de Incentivo Docente.

Trabaja de manera independiente, ha participado de exposiciones colectivas, libros de artistas y ediciones graficas como así también ha colaborado para distintas publicaciones en medios gráficos y proyectos artísticos.

