

Conflictos, negociaciones y consensos

Lo local como productor de nuevos contextos a través de las prácticas artísticas

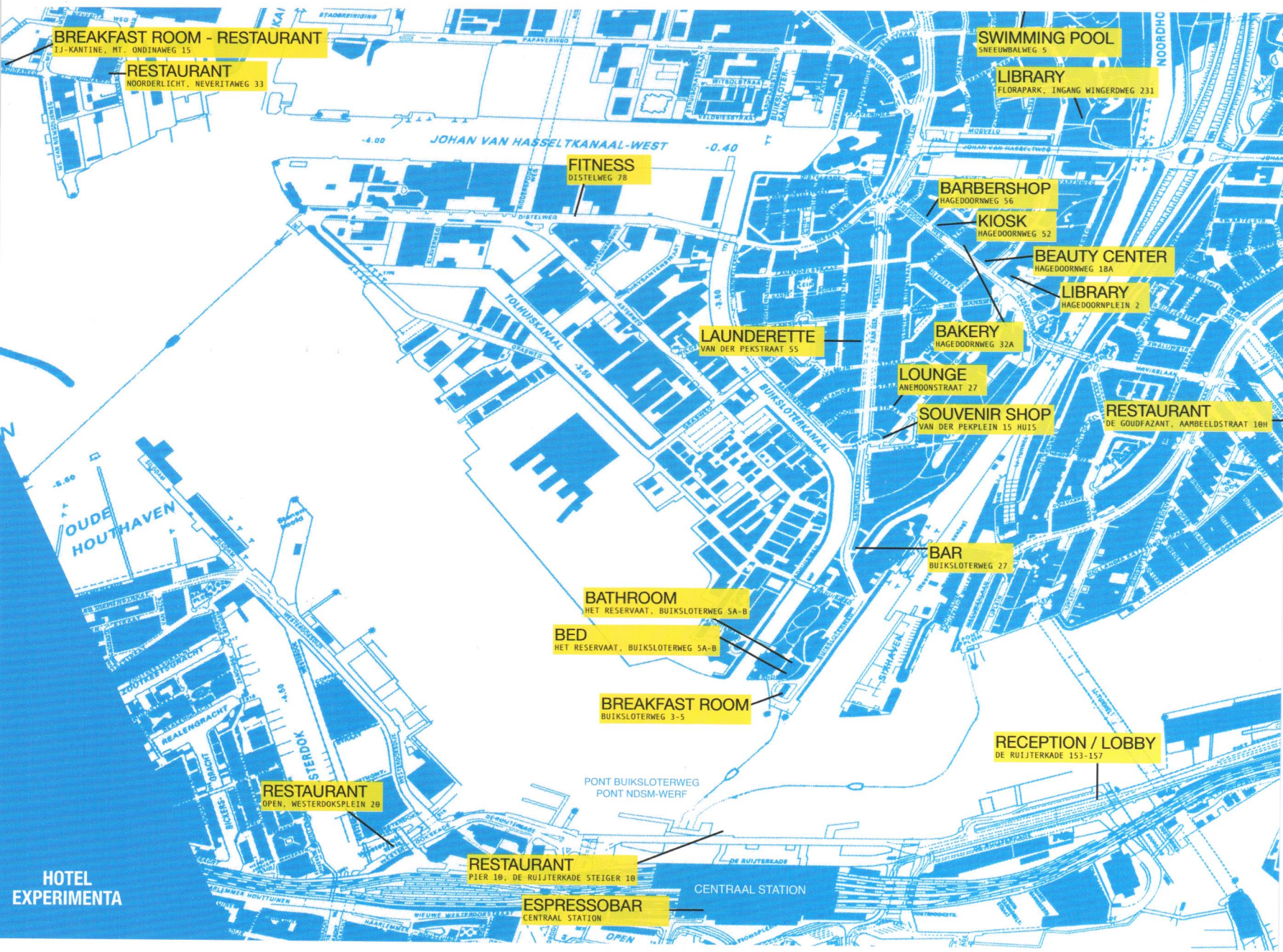
Ramón Parramón Arimany

PALABRAS CLAVE: ARTE; LOCAL; VECINDARIO; CONTEXTO; APROPIACIÓN; CONFLICTO; MEDIACIÓN.

EN ESTE ARTÍCULO SE ESBOZAN ALGUNAS NOCIONES SOBRE LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA A PARTIR DE TRES PROPUESTAS DE CREADORES QUE HAN CONSTRUIDO SUS RELATOS O REPRESENTACIONES A PARTIR DE LA ALTERACIÓN DE LA COTIDIANEIDAD DE CONTEXTOS *VECINDARIOS* DELIMITADOS. EL INTERÉS COMÚN DE ESTAS PROPUESTAS ES QUE ABORDAN LO LOCAL DESDE UNA PERSPECTIVA RELACIONAL Y CONTEXTUAL, MÁS ALLÁ DE CONCEPTOS ESPACIALES, CUESTIONES DE ESCALA O DE UBICACIÓN ESPECÍFICA EN ENCLAVES PERIFÉRICOS. PARA EL AUTOR, LOS TRES EJEMPLOS TRATADOS INCIDEN CON MAYOR O MENOR INTENSIDAD, Y DE MANERA TEMPORAL, EN EL ESPACIO FÍSICO SOBRE EL CUAL ACTÚAN; PERO ANTE TODO PLANTEAN UNA TRANSFORMACIÓN EN EL ESPACIO DE LAS RELACIONES SOCIALES, DISEÑANDO NUEVAS TÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE LO LOCAL.

Hotel Experimenta es un proyecto de **Jan Konings** (Ámsterdam, 2008), consistente en un hotel temporal que sirve para pernoctar en la ciudad, pero que se abre hacia el barrio: sus instalaciones son parte de las infraestructuras del vecindario, las calles son sus corredores, los vecinos son el personal del hotel que les ofrecen sus propios servicios.

BREAKFAST ROOM - RESTAURANT
TJ-KANTINE, MT. ONDINAEG 15

RESTAURANT
NOORDERLICHT, NEVERTI AEG 33

SWIMMING POOL
SNEEUBALWEG 5

LIBRARY
FLORAPARK, INGANG WINGERD WEG 231

FITNESS
DISTELWEG 78

BARBERSHOP
HAGEDOORNWEG 56

KIOSK
HAGEDOORNWEG 52

BEAUTY CENTER
HAGEDOORNWEG 18A

LIBRARY
HAGEDOORNPLEIN 2

LAUNDERETTE
VAN DER PEKSTRAAT 55

BAKERY
HAGEDOORNWEG 32A

LOUNGE
ANEHOONSTRAAT 27

SOUVENIR SHOP
VAN DER PEKPLEIN 15 HUIS

RESTAURANT
DE GOUDFAZANT, AAMBEELDSTRAAT 10H

BAR
BUIKSLOTERWEG 27

BATHROOM
HET RESERVAAT, BUIKSLOTERWEG SA-B

BED
HET RESERVAAT, BUIKSLOTERWEG SA-B

BREAKFAST ROOM
BUIKSLOTERWEG 3-5

RECEPTION / LOBBY
DE RIJJKADE 153-157

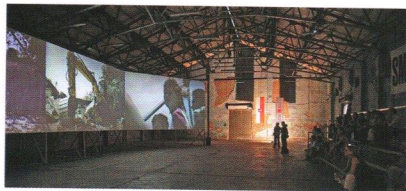
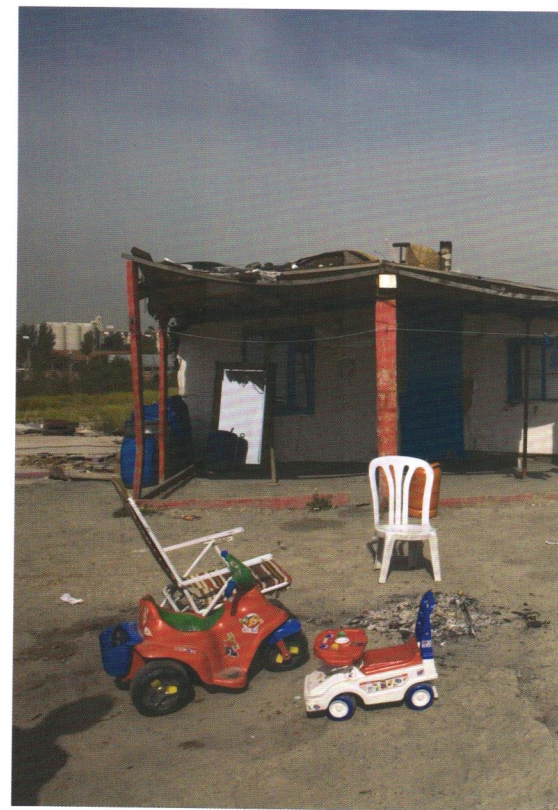
RESTAURANT
OPEN, WESTERDOKSPLEIN 20

RESTAURANT
PIER 10, DE RIJJKADE STEIGER 10

ESPRESSO BAR
CENTRAAL STATION

CENTRAAL STATION

**HOTEL
EXPERIMENTA**

Welfare State (Smash the ghetto) es un proyecto del colectivo *Democracia* (2008), basado en la documentación, a lo largo de dos años, del desmantelamiento de uno de los mayores asentamientos chabolistas de Europa. *Democracia* se sitúa representando la escena final, su desaparición, convertida en espectáculo.

Lo local habitualmente está relacionado con conceptos espaciales y cuestiones de escala, pero según Arjun Appadurai es algo esencialmente relacional y contextual. El ecosistema donde estas relaciones encuentran el medio en el cual desarrollarse es el barrio (físico o virtual). “Un vecindario es un contexto o un conjunto de contextos, dentro de los que la acción social significativa puede ser tanto generada como interpretada. Es decir, los vecindarios son contextos y los contextos vecindarios. Un vecindario es un lugar interpretativo múltiple”.¹

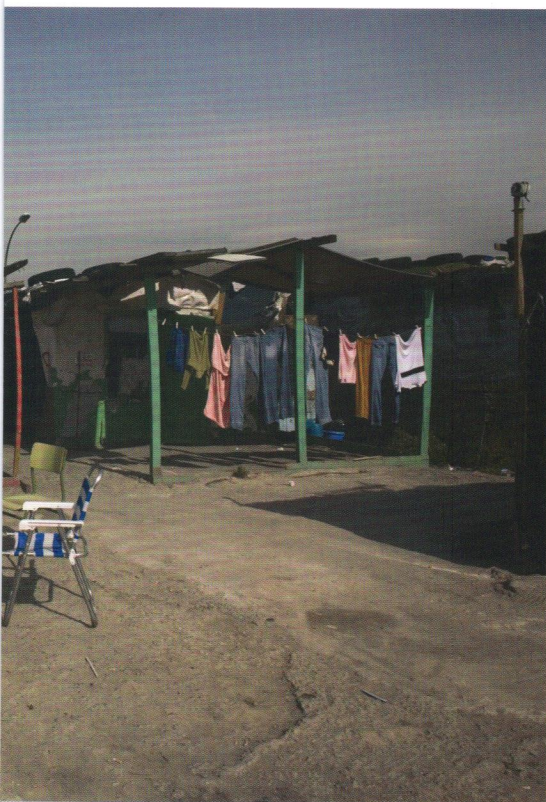
/1/
Appadurai, Arjun. *La modernidad desbordada*. Ediciones Trilce FCF, México, 2001. p.193.

La relación de lo local con la creatividad adquiere cada vez más fuerza por razones de interés recíproco. Los creadores buscan en lo local elementos de esencialidad y particularidad que aportarán un valor añadido a sus proyectos. Desde los ámbitos locales, desde una perspectiva de barrio o de municipio, se busca a través de la creatividad una vía de conexión con la contemporaneidad y la innovación. Hay una necesidad de incorporar elementos que aporten valor añadido, que sean capaces de atraer la mirada de los otros y de esta forma ubicarse en el mapa global. Una mirada que muchas veces se prefiere que sea la del turista o más concretamente la industria que moviliza el sector turístico. La creación cultural y el crecimiento industrial encuentran en el concepto de *ciudades creativas* una conjunción que ha estimulado a muchos políticos y gestores culturales en la búsqueda de algo (aún bas-

tante inconcreto) que acabe beneficiando de forma efectiva a la población de las ciudades. Cuando se intenta concretar en qué consisten estos “filones de creatividad” aún por explotar se habla de regeneración urbana, de industrias culturales, de organización de eventos y festivales o de turismo cultural². Mientras se ensayan formas y formatos desde las políticas culturales, lo local adquiere un papel preponderante desde la óptica de las prácticas creativas contemporáneas. A pesar de que el entorno habitual en el que se comunican y difunden estas prácticas pertenecen a un contexto globalizado (exposiciones, bienales, etc.), encuentran en lo local los acontecimientos que nutren sus relatos. Paul Virilio se ocupó de hacernos ver la relevancia del acontecimiento donde “la escala de valores de los hechos no puede ya conformarse con discriminar lo *general* de lo *particular* ni lo *global* de lo *local*”³, la velocidad en que todo fluye desdibuja una posible línea divisoria entre estos conceptos polarizados. La relaciones que pueden establecerse a partir de conjugar el trabajo de artistas con el microcontexto barrio son múltiples. Voy a esbozar algunas nociones a partir de tres propuestas de creadores que han construido sus relatos o representaciones a partir de la alteración de la cotidianeidad de contextos *vecindarios* específicos.

/2/
Ciudades Creativas: fomentar el desarrollo social y económico a través de las industrias culturales (2004) en <http://portal.unesco.org>

/3/
Virilio, Paul. *Un paisaje de acontecimientos*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997.

Hotel Experimenta es un proyecto de Jan Konings que ha funcionado como un hotel temporal entre septiembre y noviembre de 2008, ubicado en el jardín de Tolhuistuin a lo largo del frente marítimo del IJ en Ámsterdam⁴. Constituye un ejemplo de la generación de un acontecimiento vivencial en un contexto vecinal exótico.

/4/

El proyecto Hotel Experimenta se ha realizado en el contexto de Droog Event 2: Urban Play como parte de la bienal de diseño ExperimentaDesign realizada en Ámsterdam entre septiembre y noviembre de 2008. <http://www.experimentadesign.nl/2008/en/index.html>

Hotel Experimenta funciona esencialmente como un hotel, ya que sirve para pernoctar en la ciudad, pero exige al cliente un grado de compromiso y una necesidad de experimentación y exploración de lo local mucho más elevados de lo habitual. En el propio folleto publicitario se advierte que no es tan sólo un hotel, que es además un lugar de encuentro. Es un hotel abierto hacia el barrio, donde sus instalaciones son parte de las infraestructuras del mismo, las calles son sus corredores, los vecinos el personal del hotel que les ofrecen sus propios servicios. Los servicios se localizan en el vecindario: desayunar, cenar, leer, tomar una sauna, visitar el gimnasio, etc. Para poder utilizar todos estos servicios, el cliente del hotel debe salir y explorar la zona (cuenta con la ayuda de un mapa en el que señalizan los lugares donde se pueden realizar las actividades esenciales). El proyecto no constituye una innovación sobre el concepto "hotel", lo que

hace es experimentar con la esencia de la experiencia turística, prepara y favorece los encuentros con el "otro" regulando su relación, haciéndola menos traumática. El visitante toma relación con el autóctono a partir del pacto preestablecido. El local le cubre las necesidades básicas, entendidas éstas en el contexto de una sociedad del bienestar. Además de comer, podrá disfrutar de una sauna o disponer de un informador privilegiado que le introduzca en los diferentes recovecos de la realidad local.

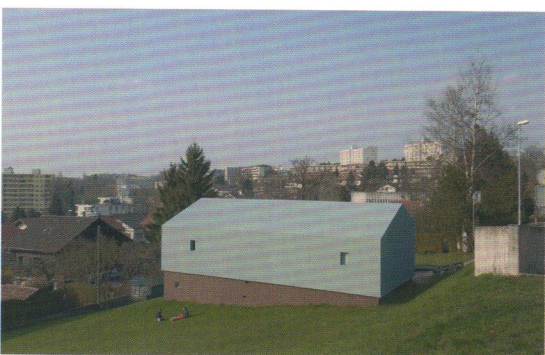
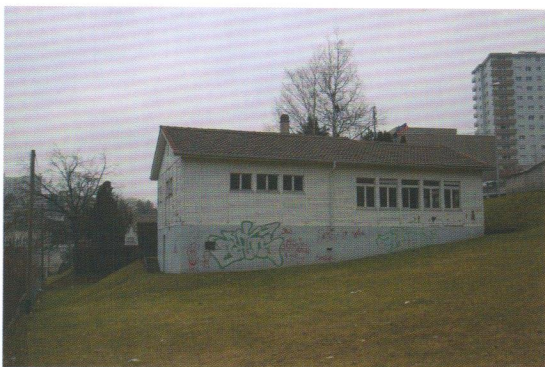
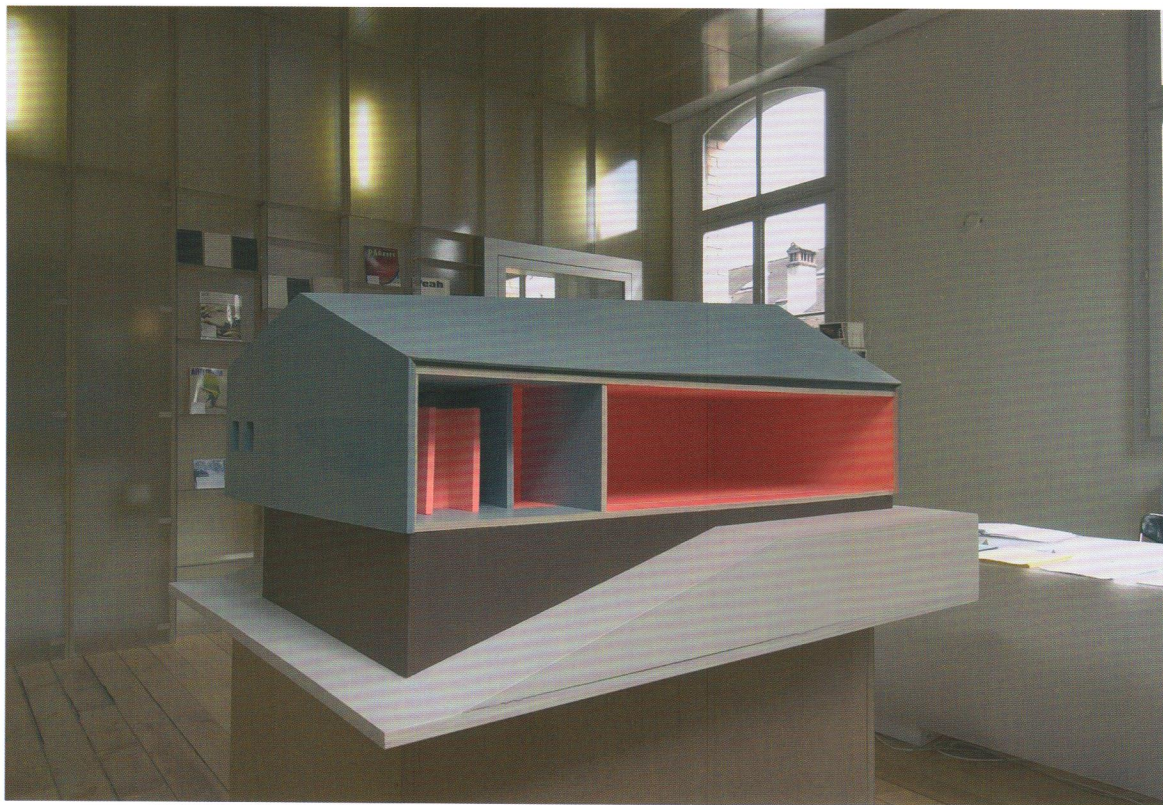
John Urri⁵ identificó el turista como elemento esencial en los cambios económicos, sociales y culturales. La facilidad de movilidad que disfrutaban la mayoría de habitantes en los países desarrollados ha convertido el turismo como un estilo de vida, y constituye una de las principales fuentes de ingreso de muchas ciudades. Por este motivo, el diseño de experiencias turísticas constituye un campo activo que ha ido desplegando múltiples aspectos como consecuencia de la diversidad de intereses, e incorpora una importante transversalidad profesional: fotógrafos, escritores de libros de viajes, diseñadores, tour operadores, arquitectos, urbanistas, etc. Urri ha insistido en el preponderante dominio de lo visual para el desarrollo turístico. Hotel Experimenta quiere conectar lo conocido con lo desconocido, fortaleciendo las estructuras sociales y económicas del barrio. En este sentido escapa del dominio de lo puramente visual y lo sustituye por el de la vivencia (uno accederá a espacios privados que nunca ha podido visualizar en folletos). Constituye

una especie de introducción aplicada al trabajo del etnógrafo: el cliente realiza una especie de trabajo de campo que culmina con su colaboración en la tarea de documentar parte de lo acontecido. Konings pide su participación en el *guest book* a través de imágenes o textos. Esta especie de libro de notas suscritas por los clientes-etnógrafos constituye en esencia el documento-producto final de este experimental hotel. De alguna forma pone en evidencia la sociedad del espectáculo definida por Guy Debord, en la que preveía que todos los entornos del planeta se han convertido en espectáculo, en escenas donde uno puede entrar e interactuar. Hotel Experimenta utiliza la lógica del turismo especializado, aunque se presenta como un nuevo espacio público que favorece el encuentro con el otro. Con ello se plantea un juego perverso donde el observador es observado, la relación local-visitante se invierte constantemente a partir de este proceso de observación temporal mutua y en el que se produce, de forma recíproca, una apropiación y expropiación de la cotidianidad.

/5/

Urry, John. *The tourist gaze*. SAGE publications. Londres, 2002.

Dentro de esta prácticas de observación territorial, y en otro contexto absolutamente distinto, tenemos el proyecto del colectivo Democracia **Welfare State (Smash the ghetto)**, 2008. Es un proyecto que se basa en un proceso de trabajo extendido a lo largo de dos años, en los que se ha documentado

Maison de la négociation es un proyecto de **Josep-Maria Martín** (Fribourg, 2003-2004), consistente en la generación de un espacio para afrontar y negociar los conflictos que surgen en la cotidianeidad. Situado sobre una construcción existente, el nuevo espacio fue diseñado con y para los habitantes del barrio Schoenberg.

el desmantelamiento de uno de los mayores asentamientos chabolistas de Europa, situado en el municipio del Salobral en la periferia sur de Madrid. Mientras que en el caso anterior el vecindario se visualiza dentro de los cánones normalizados de una ciudadanía que forma parte de la sociedad del bienestar, en este caso estamos hablando de un vecindario formado por una clase social desplazada y desterritorializada. Mientras que en el caso anterior también podríamos hablar de desplazamiento, pero referido al destino turístico como resultado de la industria del tiempo libre y del exceso generado por las sociedad del bienestar, en este caso estaríamos en la otra cara de la misma moneda del progreso contemporáneo. Mientras que en el otro caso podríamos hablar de barrio translocal, por su permeabilidad y fluidez, en este caso hablaríamos del barrio como gueto.

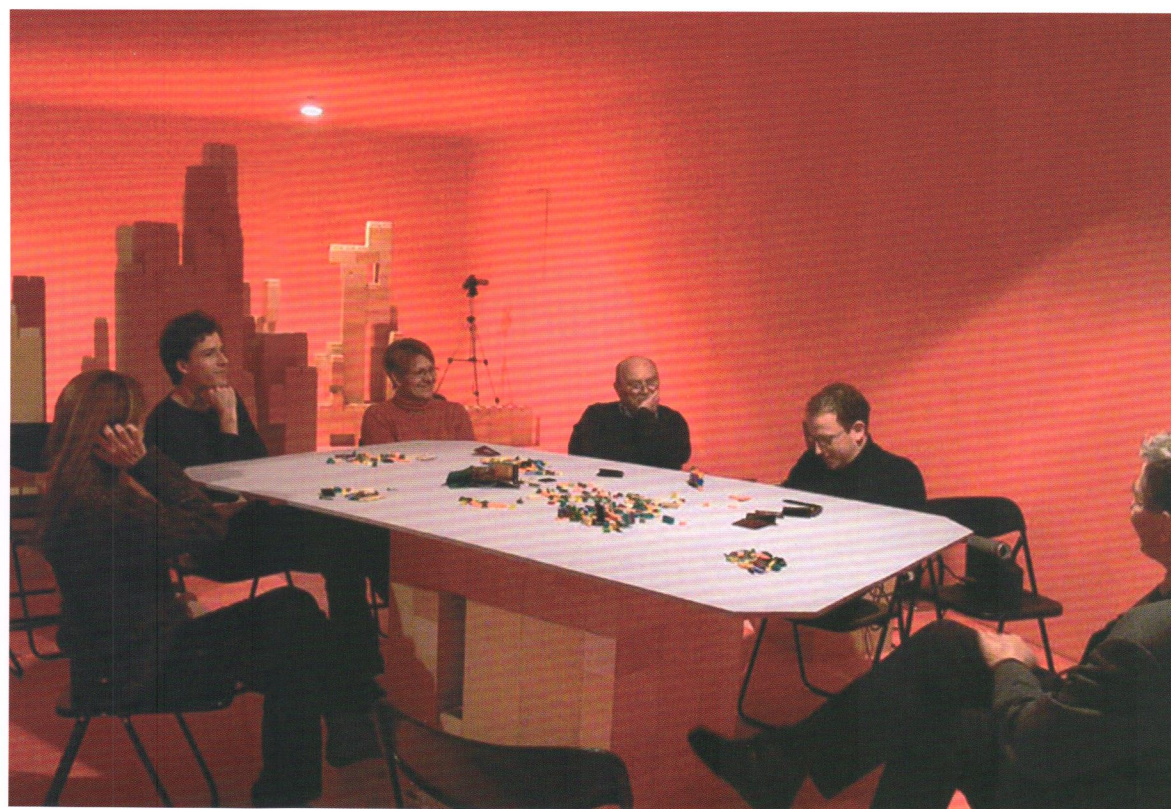
De todas formas, el trabajo de Democracia se sitúa representando la escena final, su desaparición, dejándonos muchas preguntas al aire sobre el contexto al cual se están refiriendo. No nos cuentan nada relativo a su historia o su gente. De hecho es un trabajo sobre el lenguaje y el lector, un lector convertido en espectador y un lenguaje convertido en espectáculo. No constituye un documental más sobre el tema. Para saber más uno debe indagar en otros textos asociados que pertenecen a otros lenguajes como el periodístico, el estadístico o el asistencial. La crudeza del mensaje directo nos evidencia un *déjà vu*;

repetidas veces hemos asistido ante un espectáculo similar a través de los medios. La reiteración incrementa la coraza protectora que nos aísla y nos distancia de la problemática. Pero la gran diferencia es conceptual y formal; construye una nueva realidad a partir de la ficción de otra realidad. En esta nueva realidad el espectador queda atrapado en medio del espectáculo. La proyección del vídeo en multipantalla y las gradas desde las cuales se puede ver, predisponen al espectador a ser consciente de que forma parte del espectáculo.

El barrio gueto también genera contextos e interpretaciones múltiples: el de los no deseados, el del comercio de la droga, el del espacio no transitable, el de tierra de nadie, el de la economía sumergida, el de la delincuencia, de la infravivienda.... Romper el gueto significa: vivienda digna, educación, socialización, normalización, estado de bienestar, consumo... "Por encima de consideraciones como la desaparición de unas formas culturales específicas (la de la cultura gitana), la sociedad civil celebra la desaparición del gueto en clave de espectáculo mediático. La sociedad civil "integrada" son los *hooligans* que aplauden la acción de las excavadoras demoliendo el gueto. El camino de la población marginal es su integración en la sociedad de consumo espectacular, que les asegurará sus derechos básicos".⁶

/6/

<http://www.democracia.com.es/proyectos/welfare-state>

No constituye un trabajo etnográfico pero sí que para realizarlo necesita desplegar técnicas de negociación similares. En esencia, quiere y lo consigue, ejemplificar la exclusión como parte intrínseca de la naturaleza del espacio público.

Ha sido Chantal Mouffe quien ha defendido claramente la imposibilidad del consenso en el espacio público, "es el campo de batalla en el que se enfrentan diferentes proyectos hegemónicos, sin posibilidad alguna de conciliación final"⁷. Posteriormente Rosalyn Deutsche lo ha referido a algunas prácticas artísticas contemporáneas, "conflicto, división e inestabilidad, no constituyen la ruina de la esfera pública democrática; son condiciones de su existencia"⁸. Evidenciar el conflicto hace posible dar una réplica, contestación o acción colectiva contra el sistema establecido.

Una de las arduas labores a la hora de intervenir el espacio público se define por los continuos procesos de negociación en un espacio de naturaleza conflictiva. Un ejemplo de ello es el proyecto **Maison de la négociation** de Josep-Maria Martín, realizado entre 2003 y 2004 para la Kunsthale de Fribourg. Este trabajo fundamentado en la negociación de conflictos, ejemplifica la mayoría de las palabras clave con las que él define sus intereses generales: proceso, investigación, participación, implicación y negociación. El proyecto consistió en generar un espacio para afrontar y negociar los conflictos que surgen en

la cotidianeidad. El objetivo era que debía ser fruto de intensas conversaciones y encuentros de trabajo (proceso + investigación), diseñado con y para los habitantes del barrio Schoenberg de Fribourg (participación, implicación y negociación). Con la colaboración del arquitecto suizo Alain Fianza transformó un espacio existente en un nuevo espacio caracterizado por la máxima neutralidad, tanto en su interior como en el exterior. Josep-Maria Martín habla de prototipo, no de un espacio permanente⁹. Él da inicio al proyecto, establece los contactos y actividades que lo fundamentan; la continuidad del proyecto dependerá de la demanda del propio contexto vecinal. Para poder lograr el objetivo de ser utilizado por los vecinos tuvo que desplegar toda una estrategia que involucrara a los habitantes de la zona desde el inicio.

El trabajo de mediación resulta imprescindible desde el primer momento en que se activa el proyecto, para que posteriormente sea utilizado por la comunidad de vecinos. Es un trabajo que, como el anterior, vuelve a incidir en la sociedad del bienestar, y esta vez es para señalar de nuevo la existencia del conflicto. No es el gran conflicto, sino el pequeño, que es el que más afecta a las personas en su actividad cotidiana. Son dos planteamientos críticos, aunque esta vez se abre una brecha positiva y propositiva, se aporta una posible solución atenuante. Posteriormente este trabajo ha sido invitado a participar como caso de estudio en un máster interna-

cional de mediación de conflictos, esta vez sí para conflictos globales¹⁰.

/7/
Mouffe, Chantal. *Prácticas artísticas y democracia agonística*. Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2007.

/8/
Citado por Bishop, Claire en el artículo "Antagonism and Relational Aesthetics", publicado en la revista *October* nº110. 2004.

/9/
<http://www.josep-mariamartin.net/index.php?/projects/negotiation-house>

/10/
El Institut Universitaire Kurt Bosch de Sion, Suiza, invitó a Josep-Maria Martín y Carmen González, a participar como profesores invitados en el the European MA on Mediation.

Hotel Experimenta, Welfare State y Maison de la Negotiation crean mecanismos que inciden en un contexto específico, a la vez que contribuyen a componer un nuevo contexto. Mientras que uno se basa en la participación consensuada, otro pone en evidencia el conflicto existente, el otro genera estrategias de mediación para resolver los conflictos en una sociedad que aparentemente convive bajo consenso. Todos ellos inciden con mayor o menor intensidad y de manera efímera en el espacio físico sobre el cual actúan. Pero ante todo plantean una transformación en el espacio de las relaciones sociales, ya que diseñan nuevas tácticas de producción de lo local. ■