

Dispositivos híbridos de intervención en el espacio: los laboratorios colectivos

Prácticas relacionales, intervenciones efímeras y procesos mutantes¹

Lucía Romaní Fernández

*Investigadora Predoctoral
Departamento de Escultura. Universidad de Vigo.
España*

¹ Artículo cedido por la autora al Portal Iberoamericano de Gestión Cultural para su publicación en el *Boletín GC: Gestión Cultural Nº 16: Arte público*, abril de 2008. ISSN: 1697-073X.
Referencia directa al artículo: www.gestioncultural.org/boletin/2008/bgc16-LRomani.pdf

Reseña

El escenario actual en el que nos encontramos está marcado por una serie de fenómenos como el desarrollo de la tecnología red o la participación ciudadana que están transformando paulatinamente los modos de intervención y construcción del espacio público. A lo largo de este artículo pretendemos mostrar al lector una cartografía de intervenciones y manifestaciones emergentes en el territorio nacional que caracterizadas por la interdisciplinariedad, la hibridación y la creación colectiva se aproximan a la comunidad y al espacio desde una esfera relacional y sistémica.

0. Aproximaciones. El escenario actual

En este apartado marcaremos las coordenadas que delimitan el escenario por el que nos moveremos tratando de mostrar al lector a lo largo de este texto una cartografía de diversas acciones, intervenciones y manifestaciones emergentes en el territorio nacional caracterizadas por la interdisciplinariedad y la hibridación. Para ello nos aproximamos a varios fenómenos que están transformando paulatinamente los modos de intervención en el espacio público: la tecnología red, la participación ciudadana, la reordenación urbana y la industria cultural.

A finales de la década de los noventa internet se estandariza produciéndose la explosión de la *tecnología de la red*: nuevos lenguajes de programación, ordenadores portátiles, la comunicación inmediata y accesible, conexión wifi, telefonía móvil... Nace así un nuevo paradigma tecnológico "el informacionalismo" que a través de los mass-media, la publicidad e internet transforma los conceptos de *espacio* y *tiempo* con respecto al paradigma anterior "el industrialismo". Se produce una irrupción de lo privado en lo público al mismo tiempo que lo doméstico invade todos los ámbitos de la vida a través del fenómeno de los medios y la publicidad. Este fenómeno comienza a transformar la construcción de la realidad al instalarse de manera permanente como telón de fondo de la opinión pública. Daniel Innerarity afirma que "los medios institucionalizan unos temas, focalizan la atención sobre determinados asuntos y estructuran inicialmente el espacio público"² en tanto que pretenden imponer sus intereses predeterminando los nuevos lugares comunes de la sociedad. Pero sin conseguirlo de manera concluyente en una sociedad caracterizada por la complejidad y la flexibilidad, la interconexión y la información, así como por la incipiente participación e integración cultural en un mestizaje de identidades y movimientos.

La Comunidad caracterizada por una estructura abierta, difusa y multicontextual se vale de la red para crear un nuevo *espacio plural* de flujos que vincula lugares distantes alrededor de funciones y significados compartidos: la relación *local-global*-

² Innerarity, Daniel, *El nuevo espacio público*, Espasa-Calpe, Madrid, 2006, p. 89.

intercultural a través de una información que se vuelve inmediata y accesible, la no necesidad de un espacio físico de reunión y la pérdida de la especificidad tanto política como económica o social en un marco de transdisciplinariedad, ponen sobre la mesa el nuevo contexto social. En éste en el que la sociedad es cada vez más consciente de su pluralidad, de la globalidad del conocimiento, de su multiculturalidad y de la mixtura, se generan manifestaciones artísticas y no artísticas que utilizan como principal pauta de actuación la hibridación tanto de espacios como de disciplinas, de materiales como de medios o técnicas, de tiempos, de actores y de espectadores. Todo ello sintetiza el concepto de sociedad actual en el que la participación ciudadana y el asociacionismo tienen cada vez más peso.

Por otro lado nos encontramos con el fenómeno de la *reordenación urbana* que nos sumerge en un modelo de ciudad cada vez más homogéneo en el que se está produciendo una fragmentación de las funciones: se trabaja en una ciudad, se vive en otra y se disfruta del ocio en otra. Este fenómeno genera un desplazamiento del centro hacia la periferia y al contrario como se puede observar en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao que crecen creando una red de ciudades dormitorio a su alrededor cuyos barrios y urbanizaciones son construidas de manera uniforme en una absorción paulatina del modelo de ciudad americano. Al tener la periferia idénticas opciones de consumo que el centro con la proliferación de centros comerciales y de ocio la idea misma de centro se difumina. Además el desarrollo de las comunicaciones permite una mayor movilidad y desplazamiento por lo que comienza a tener peso el concepto de nodo o red de centros interconectados. Esta tendencia va en aumento en detrimento del modelo de ciudad compacto y denso propio del S. XIX que hemos dejado atrás hace tiempo.

Uno de los fenómenos más preocupantes dentro de esta situación de transformación continua es la paulatina conversión de espacios de uso público en espacios privados o de uso restringido, que convierten al ciudadano-usuario en ciudadano-consumidor. Puesto que, insertado en un mercado económico cuya industria cultural pretende convertir a las ciudades en *productos culturales*, no tiene otra opción que la de consumir ciudad. Si recorremos las principales ciudades españolas o incluso algunas zonas de menor población, podemos observar como el embellecimiento y limpieza de las mismas así como su remodelación urbana en su necesidad de competencia por el aumento de capital simbólico, se extiende de unas a otras de forma masiva. El poder empresarial que domina la economía utiliza sin pudor todo tipo de prácticas o programas artísticos en el espacio público para legitimar la apropiación de una gran parte del mismo casi siempre con fines especulativos y de privatización.

Esta globalización contemporánea y corporativa da lugar a espacios urbanos que se vuelven abstractos y suaves, copias los unos de los otros y en los que las intervenciones artísticas también toman juego en su fusión con el mercado económico. ¿De qué manera se instala la industria de gestión del arte en el espacio público en relación al mercado económico? Como ya hemos apuntado la situación

actual a la que se encuentran sometidas las ciudades y el espacio público en general ha sido generada partir de la década de los ochenta con un aumento progresivo en los noventa hasta día de hoy. Todo ello hace que el objetivo buscado sea la integración del arte en la producción material convirtiéndose paulatinamente la creación artística en una modalidad de la creación económica al venderse también muchas de estas prácticas artísticas como "productos culturales". Nos encontramos por lo tanto con manifestaciones programadas como festivales, concursos, encargos, actuaciones y eventos en los que la rentabilidad económica y la visibilidad social deben ser prioritarias. Éstas concentran a espectadores, visitantes y parte de la población de las propias ciudades que durante este tipo de acontecimientos pasan a ser el motor económico de la ciudad. Proyectados la gran mayoría a corto plazo con un carácter efímero que se ha instaurado de manera determinante en la sociedad actual, se encargan de situarnos en un estado de novedad continuo que se perpetúa en el tiempo. Este fenómeno se extiende de un país a otro de manera progresiva, si el Festival *Skulptur Projekte Münster* en Alemania es considerado como referente mundial para el arte público ahora nos encontramos con festivales como el de *Estuaire 2007* celebrado en el estuario del río Loira en Francia en el que a lo largo de 64 km (desde Nantes hasta St. Nzaire) concentra obras a gran escala de artistas reconocidos mundialmente como Anish Kapoor, Roman Signer o Tadashi Kawamata con la pretensión generar una competencia mayor entre países y ciudades. Por ello también nos encontramos en España con programas de arte público específicos: unos con motivo de eventos puntuales como el realizado para ExpoZaragoza 2008 "Ciudad del Agua" cuyo periodo de duración de tres meses al igual que Münster y Loira da continuidad a un formato que resulta ser rentable en términos económicos; otros utilizan un formato distinto el de la permanencia con la creación de parques y colecciones de esculturas en ciudades y entornos naturales; y por último nos encontramos con festivales y concursos efímeros de mayor o menor visibilidad en los que las propuestas o proyectos se encuentran respaldados por la institución.

En paralelo están emergiendo otro tipo de manifestaciones que se configuran en una relación más cercana a lo casual, a lo "no programado"³ mucho menos comunes y visibles. Resultan de iniciativas inquietas que abordan problemáticas de diversa índole. Éstas estallan en prácticas relacionales caracterizadas por encontrarse en un estado de indefinición espacial, temporal y de autoría. Durkheim⁴ fundador junto con Max Weber de la sociología moderna denomina a este fenómeno *anomia* para referirse a un tipo de manifestaciones a-sociales generadas por una "efervescencia social" que manifiestan ansias de transformación y cambio en función de pasiones incontroladas. Este tipo de prácticas surgen de la base social y no poseen unas estructuras de poder como las anteriores valiéndose por lo tanto de otros

³ Realizamos la distinción prácticas "programadas" y "no programadas" para referirnos a un tipo de prácticas más espontáneas, autogestionadas y menos institucionalizadas. Aunque como veremos cada vez resulte más difusa esta distinción por la naturaleza mixta de la gran parte de fenómenos que acontecen en la actualidad y que mostraremos en este texto.

⁴ Citado por Delgado, Manuel en *El animal público*, Anagrama, Barcelona, 1999, p.90.

mecanismos como pueden ser la autogestión, la colaboración mutua o el intercambio de recursos a la vez que tienden a la improvisación y a la variabilidad. Si las anteriores prácticas se ocupan en cierto modo de lo lejano, de proyectos "perfectos" en su manifestación de poder, la masa social se ocupa de lo cotidiano y de lo palpable.

Estas prácticas que son nuestro principal núcleo de interés se sitúan en los límites de lo que podríamos considerar campo artístico, en tanto que no tratan en muchas ocasiones problemas específicos del arte. Abordan el espacio social y público desde la creación colectiva transdisciplinar modificando la experimentación de un espacio que no es propiamente artístico y en el que entran en juego: el encuentro, el desplazamiento y la incertidumbre generada por parte del espectador que como agente externo establece en ocasiones el rumbo de la práctica. Se produce como veremos a continuación una cohesión social en la que el *mito del artista* desaparece progresivamente para integrarse en la realidad en una confrontación con el devenir, con aquello que está fuera de su dominio y control. Como señala Paul Ardenne el artista contextual "al museo o a la galería prefiere la calle. Al acto de enseñar, la intervención. A la polaridad, el flujo y el paso. Al arraigamiento, la migración"⁵ en una búsqueda de riesgo que cuestiona la contemplación a favor de la interferencia, al denunciar lo fijo y lo estable de la institución así como el poder de la industria cultural y del mercado que pretender delimitar y marcar toda intervención.

1. Dispositivos híbridos⁶. Los laboratorios colectivos.

Después de realizar una breve contextualización de la situación actual en la que nos encontramos abordamos estos dispositivos de intervención en los que la expresión de lo público alcanza su estado de plenitud a través de la creación compartida. En ésta el artista se convierte en un "tejedor de red"⁷, un conector que redefine las estéticas relacionales tanto en el espacio real como en el virtual.

La cultura web, como ya hemos citado, marca el inicio de una dimensión interactiva de la obra, intangible, que circula como un fluido favoreciendo la cohesión social. Ésta se dibuja en una geografía del intercambio que ignora la separación entre la emisión y la recepción, la composición y la interpretación. Este mecanismo de creación colectiva proviene de un desplazamiento de manera continua de un protagonista hacia el otro y hacia todos, se instala como un multiplicador de democracia, buscando formas de impacto local o global basadas en un *modo de hacer* determinado por la fertilidad y la actitud activa: se lanzan procesos, se suscitan rechazos, se tensionan y destruyen equilibrios, se divide a la opinión

⁵ Ardenne, Paul, *Un arte contextual*, Cendeac, Murcia, 2006, p. 110.

⁶ Son aquellos elementos o piezas que constituyen un conjunto más complejo que hemos denominado *Laboratorios de creación colectivos* caracterizados por la mezcla de disciplinas y procedimientos y por encontrarse en un estado de continua redefinición.

⁷ Término acuñado por Luc Boltanski y Ève Chiapello autores de *Le Nouvel Esprit du capitalisme*, París, Gallimard, 1999.

pública a la vez que se causa problemas a los políticos... Si como señala Marx *la transformación del mundo es una acción*⁸, puro dinamismo hecho de fragmentos en contacto, de vínculos interpersonales, que sucede en ocasiones de espaldas al orden político; ésta tiene lugar a través de redes, colectivos y movimientos sociales, que como estructuras blandas abren en red caminos de emancipación construyendo el espacio público desde la participación, a la vez que establecen su campo de energía. Nos situamos en un territorio crítico que genera polémica y pretende en su acción la unión de ARTE, ACTIVISMO Y SOCIEDAD. Conexión que al producirse en el límite de la expresión artística, le afecta al espacio y al ciudadano. Un espacio en el que se producen situaciones⁹ (átomos básicos de la vida social) y relaciones complejas caracterizadas por la confrontación y la comunicación. Este espacio social y colectivo es el lugar idóneo para la acción en el que las prácticas no tienen otra opción que la del contacto directo con la realidad en un adherirse al mundo implícito en estos mecanismos de creación.

El artista pasa de ser el principal actor a ser un elemento más de la práctica artística.

El artista se convierte en productor de acontecimientos.

El artista se instala en la calle y se apodera de ella.

El artista se convierte en activista

El artista pasa en ocasiones por ofrecer un servicio público.

El artista relacional deja de ser artista para convertirse en otra cosa

...

Podríamos seguir enumerando infinitas posiciones que adopta el artista para posibilitar un acercamiento del arte a la vida con el objetivo de establecer un diálogo entre obra y realidad en una experiencia de "construir colectivamente" el espacio público que le resulta atractiva pero a la vez incierta y comprometedor. Se introduce en la vida cotidiana del ciudadano y atraviesa situaciones utilizando fórmulas que inducen a la coparticipación con el espectador al proponerle otros recorridos por la realidad. Cataliza su atención incitándolo a la negociación para ser convertido de manera voluntaria o involuntaria en colaborador: pulsión de proximidad entre artista y público que formula un compromiso social, una acción que se revela afirmativa y experimental confrontada con el devenir, con aquello que está fuera de su control y juego.

Esta fórmula artística de proximidad se fragua con acciones concretas, cercanas y locales, a veces incluso polémicas, que no buscan la visibilidad situándose en los márgenes, atreviéndose a des-saber lo sabido para captar nuevas sensibilidades. Proliferan acciones colectivas como las llevadas a cabo en Madrid por espacios alternativos como **El Ojo Atómico-Antimuseo de Arte** en colaboración con la red

⁸ Citado por José Ballesteros en, Arte Público Calaf'99/00, *Proyectos, intervenciones y debates*, Injuve, Madrid, 2000, p.83.

⁹ Definición de situación realizada por el sociólogo George Simmel en *El Individuo y la libertad*, Península, Barcelona, 1986, p.253.

de metro Prosperidad y la Asociación de vecinos Valle Inclán. La propuesta "¿Cómo imaginas tu plaza?"¹⁰ trata de acercar al ciudadano, principal partícipe del espacio público, al conflicto generado en la Plaza Prosperidad para que opine sobre la reforma que el Ayuntamiento de la ciudad pretende llevar a cabo: *la reordenación de la plaza* que implicará la desaparición del parque infantil, así como de algunos árboles y bancos convirtiendo este lugar de reunión del vecindario en un espacio de tránsito. Para ello realizan un taller-exposición en el que cada usuario debe imaginar su plaza ideal a la vez que ocupan simbólicamente la misma durante varias horas el último día del taller. Esta actitud como muchas otras denuncia el circuito de producción-consumo en una necesidad de recordar al ciudadano el derecho a la diferencia así como a la actuación solidaria y a la contestación comunitaria.

De este conjunto de situaciones y prácticas participan los *laboratorios de creación y acción colectivos* que pretenden articular sistemas de fusión interdisciplinares que inviten a la transgresión a través de otros tipos de conocimiento. Nacen de la mezcla y recombinación de materia, energía e información que, como acabamos de observar, está generada por la propia circulación y el desorden social. En sus modos de organización y estructura se asemejan a los *sistemas vivos* en tanto que poseen unas características similares descritas por el humanista Antonio Elizalde:

- Uno. Autodirigidos, autoorganizantes y cooperativos.
- Dos. Localizados y adaptados al lugar.
- Tres. Contenidos y limitados por fronteras permeables.
- Cuatro. Frugales y capaces de compartir.
- Cinco. Diversos y creativos.

Cada una de estas características está implícita en la formulación de los proyectos, prácticas y acciones que describiremos a continuación y que implican a "la comunidad" en todas sus expresiones. En éstos la mezcla disciplinar supone la creación de un campo de experimentación colectivo.

Pero uno de los elementos más representativos de estos laboratorios y que no debemos olvidar es la autogestión. Ésta resulta posible al construirse una estructura horizontal de trabajo que implica una diversificación del problema en apartados para la elaboración de proyectos, que corresponden a cada uno de los actores que participan de estos laboratorios. Todos colaboran e intercambian conceptos y experiencias a la vez que aportan desde el campo que cada uno conoce, lo mejor de sí mismos para un mejor funcionamiento de las acciones o proyectos. Se produce una movilidad de flujos, energías e información que se transforma en hechos, enriqueciendo al conjunto. En cualquier caso nos referimos a un campo de trabajo ligado a un entorno cercano y concreto que permite una actuación local y una repercusión global a través de la red. Por otro lado al encontrarse en su mayoría en

¹⁰ Ver proyecto completo en www.ojoatomico.com/produccionesojo/prosperidad/portprospe.html recientemente este espacio alternativo para el público se ha cerrado con el motivo de abrir una nueva etapa en la que los espacios de actuación serán la calle e internet.

los inicios en un estado de indefinición, buscan autosuficiencia y autoorganización a través un sistema de retroalimentación que posibilite su proliferación y supervivencia, generando un aprendizaje personal y colectivo que se transfiera de manera recíproca. Este es el caso de la **comunidad de arte y acción libre Alg-a** que creada en el año 2005 por un grupo de personas u organismos, como ellos mismos se autodefinen, pertenecientes a distintas disciplinas (artes plásticas y escénicas, musicólogos y tecnólogos, educadores...) Surge de la necesidad de crear una comunidad virtual que permitiese el contacto entre sus miembros sin tener que reunirse en un espacio físico del que además carecían, como muchas otras asociaciones o colectivos autogestionados. Alg-a declara en su manifiesto que "la generación de cultura es la forma de creación mayor y que ésta debe de ser colectiva" por lo que están abiertos a colaboraciones externas, "y además debe darse desde la identidad cultural y la originalidad"¹¹, en este caso vinculada a Galicia. Este colectivo con escasa infraestructura se nutre de la red como medio de comunicación interna y externa: noticias, textos y eventos del entorno local-global, la difusión de proyectos sonoros y visuales, de otros proyectos paralelos, así como de artistas de su entorno más cercano. Abogan por la creación colectiva, abierta y

1. Módulo contenedor que formará juntos con otros cinco el laboratorio de creación colectiva en Valladares (Vigo).

libre frente a estructuras de carácter más institucional que culmina con la construcción de un laboratorio físico autogestionado de dinamización social y cultural en la ciudad de Vigo. Proyecto que se está desarrollando en la actualidad con la colaboración del arquitecto sevillano Santiago Cirugeda que ha cedido varios contenedores al colectivo (véase fig. 1) y a otros dos colectivos catalanes **Straddle3** y **La Fundició** para hacer posible este sueño de reunión física localizada en un espacio real que este colectivo lleva buscando desde su formación.

Este tipo de fenómenos que están proliferando en los últimos años a través de la red, como primer espacio de actuación en tanto que la infraestructura económica necesaria es mínima y que posteriormente trasladan su acción al espacio físico; nos educan a la sociedad en general a la vez que se educan a sí mismos desde una ética de igualdad y cooperación. Otro laboratorio similar con una infraestructura mayor y con más bagaje es el caso del **colectivo ZEMOS 98**¹² que nace en 1995 y cuyo campo de acción está ligado a la creación y producción cultural de ámbito internacional, pero situado en un entorno real y concreto en este caso Sevilla. Analizan y estudian fenómenos sociales, culturales y tecnológicos observándolos

¹¹ Texto extraído del Manifiesto de Alg-a en la página web www.alg-a.org

¹² <http://www.zemos98.org>

desde la aproximación. Su proyecto más importante es el Festival ZEMOS 98 que organizan anualmente desde hace diez años y en el que actúan como red de agentes sociales y culturales. Celebrado en marzo de 2008 y titulado *Regreso al futuro* señalan "nuestro universo es Sevilla (que fue Ishbiliya y será lo que nosotros queramos que sea) y regresamos al futuro donde nuestra memoria está elevada al la décima potencia de 10, donde nuestro presente es pasado y futuro, donde nuestra imaginación es ciencia y es ficción, donde nuestro archivo es remezcla y compartible, donde queremos que cambie el rumbo de la historia, hacia delante y hacia atrás, desde aquí y hasta dónde lleguemos"¹³. Desarrollado en función del concepto *work in progress* (trabajo en elaboración) está marcado por la realización de talleres, conferencias, debates y varios conciertos audiovisuales en los que ha presentado a diversos artistas del panorama internacional como Sofa Surfers, The Light Surgeons, Panasonic o Doravideo. Los últimos días de este reciente evento han sido dedicados a la reflexión sobre la situación de la cultura en la actualidad marcada por esa tendencia reutilizadora que no es nueva. Ésta ha estado presente a lo largo de la historia bien por cuestiones de supervivencia (economías de subsistencia) o tendencias (música, moda, arte, cine...); lo cierto es que no podemos escapar a estos mecanismos que hacen referencia al pasado en una unión de tradición e innovación que redefine el presente constantemente.

En el entorno tecnocultural emergente esta actividad se hace muy evidente a través de figuras como la del *programador* y el *Dj* que marca estrategias de mixtura y recombinación de productos sugiriendo alternativas en la creación que comienza siendo individual para convertirse en un producto final de creación colectiva. El *net-art* también ha conseguido avanzar en este proceso de interacción espectador-obra-autor haciendo partícipe al un usuario que toma decisiones e interviene en los contenidos propuestos articulando un proceso comunicativo. Todo aquel que lo desee puede participar apropiándose de lo dado reinventándolo, manipulando lo ya existente: *Do it yourself* "hazlo tú mismo" es una expresión que alcanza su máximo significado en un usuario cada vez más selectivo y subversivo, que crea sus propias construcciones enlazando elementos aportados por el otro y por todos, a través de contenedores físicos y virtuales que actúan como interfaces. Esta postura de absorción de lo viejo, de lo que se encuentra en desuso para darle otras posibilidades es la llevada a cabo por el colectivo **Basurama** que bajo el lema "tu basura no es basura" reivindica las infinitas posibilidades creativas del objeto y de los espacios fomentando su "poder". La basura es gratuita, accesible a todo aquel que lo desee y fácil de obtener sólo se necesita tiempo para ir de recogida; además de poder aplicarse a todos los ámbitos de la vida de lo privado a lo público y al contrario. Este colectivo nace en el año 2001 con el propósito de generar nuevas vías de construcción del espacio público a través de la creación colectiva partiendo de elementos desechados por la sociedad, aceptando conceptos que van desde lo funcional, servicial y útil hasta lo sensitivo, auditivo, visual y estético¹⁴. Organizan múltiples eventos como charlas, conferencias, talleres o instalaciones como la

¹³ Texto extraído de la página web www.zemos98.org escrito por abrelatas el 2 de diciembre de 2007.

¹⁴ Conclusiones extraídas de una entrevista realizada al colectivo Basurama, Madrid, 2006.

llevada a cabo en el Fibart 07 en la playa Voramar de Benicàssim, Castellón que bajo el título "Eres lo que tiras" se trataba de una representación de los hábitos de consumo del municipio de Benicàssim durante el festival de música independiente con la instalación efímera de una papelerera gigante en la playa. El acceso a la misma se realizaba a través de unas escaleras que permitían llegar a la parte superior para echar la basura de festival y observar el tipo de residuos generados por la comunidad asistente provocando en el ciudadano una reflexión en torno a la cantidad de desechos que genera (véase fig.2).

Por otro lado y de manera anual realizan un macro Festival en Valdemoro (Madrid) que en la pasada edición ha sido dedicado a los más pequeños *Basuramita'07* con la realización de talleres de juguetes, columpios hechos a partir de ruedas de coches, diseños de objetos y conciertos además de las jornadas de creación colectiva con residuos en las que participan artistas invitados. Éstos trabajan en el mismo espacio y con los mismos residuos disponibles, compartiendo no sólo recursos materiales, si no también recursos creativos, ideológicos y humanos a la vez que invitan al ciudadano a la participación y a la investigación innovadora (véase fig.3). Los materiales con los que cuentan los participantes en las jornadas provienen de procesos industriales que tienen lugar en la misma localidad de Valdemoro. La proliferación de proyectos de este colectivo de manera autogestionada y en colaboración con otros colectivos y redes sociales es destacable y afirma la existencia de unos dispositivos de intervención que aunque efímeros subyacen a las economías de mercado a favor de una lógica ecológica, ética y utilitaria, a la vez que estética y creativa. Ambas vertientes conviven en este laboratorio de creación participativo que podemos visitar en www.basurama.org

Figura 3

La naturaleza procesal de estas propuestas mantiene una lógica común que las unifica, *la participación*, caracterizada por flujos que activan a las distintas comunidades que constituyen la realidad urbana, no se encuentra petrificada en estructuras dominantes impuestas. La obra pasa a ser un objeto hablado, difuso y expansivo, cuyos contenidos se vuelven volátiles.

Por último nos referiremos a la asociación **Laboratorio Urbano** constituida por alumnas y exalumnas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid que nace de la urgencia de repensar sobre la comunicación social actual en la construcción colectiva del espacio público, para ello fomentan los elementos de comunicación y conexión con el mismo desde una perspectiva local y participativa. Uno de sus intereses principales es la exploración del entorno cotidiano, lo que denominan *la ciudad invisible*: aquellos espacios que asociamos como nuestros, con los que establecemos vínculos y que definimos como "nuestros territorios"¹⁵ y que son al fin y al cabo, prolongaciones de nuestro organismo marcados por señales visuales, vocales y olfativas. Éstos son el marco en el que se realizan actividades diarias relacionadas con el juego, trabajo, aprendizaje, divertimento; espacios personales a la vez que sociales, que constituyen nuestro medio para sobrevivir.

Para analizar estos espacios y sus procesos urbanos, realizan ocasionalmente "viajes" o "derivas" por diversos barrios de la ciudad contactando con asociaciones de vecinos, cooperativas y comisiones de movimientos sociales para conocer de una manera más cercana las realidades de cada lugar (véase fig.4). De este modo se acercan al espacio desde el factor social, desde la habitabilidad, es decir, desde la

¹⁵ Definición del término extraída de Hall, Edward, en *La dimensión oculta*, Siglo XXI, Madrid, 1993, p. 127.

comunidad para posteriormente participar de proyectos colectivos con estas redes que van desde lo genuinamente fronterizo, pasando por lo femenino, lo social, lo ecológico, lo infantil o lo marginal, actúan como rizomas en una estructura en continuo movimiento, constatando lo vital de la sociedad: "aturden al orden del mundo al mismo tiempo que lo fundan"¹⁶. Son manifestaciones situadas al margen de estructuras de poder dominantes cuya situación que es en un principio inestable se consolida en el proceso, durante acciones como las llevadas a cabo por el colectivo en colaboración con COVIJO (cooperativa de vivienda joven) ante el cierre por parte del Ayuntamiento de Madrid del Centro Social Seco que es autogestionado y que permite el desarrollo local y comunitario del barrio. Se realizan charlas y talleres que incluyen a alumnos de la facultad de arquitectura y a vecinos del barrio para que entre todos se propongan soluciones así como la presentación de un plan alternativo a la administración. Cada reunión se encuentra en su inicio en un estado incierto al desconocer a priori como responderán los ciudadanos, la administración o los sistemas de control a los acontecimientos pero ésta es una de las características intrínsecas a la creación colectiva y transdisciplinar que sitúa en un nivel más prioritario el proceso que los resultados.

Estos modos de transmisión de saberes recíprocos generan nuevas vías de diálogo entre el marco académico como puede ser la universidad y la sociedad, es decir, ese espacio social donde se proyectan los saberes académicos. Estos vínculos teórico-prácticos conducen a un enriquecimiento proyectual y metodológico, a la vez que determinan la existencia de colectivos como Laboratorio Urbano. Ellas afirman que la relación con asociaciones como COVIJO o Red de Lavapiés ha dado sentido a su existencia como colectivo, que necesita de la sociedad para analizar la realidad y poder aportar soluciones.

¹⁶ Delgado, Manuel, *El animal público*, Anagrama, Barcelona, 1999, p.117.

Este experimento finaliza con la producción colectiva de un libro que relata las diversas experiencias del taller y los proyectos resultantes del mismo.

Los dispositivos híbridos de intervención a los que nos hemos aproximado, manifestados a través de prácticas efímeras, se caracterizan fundamentalmente por una experiencia constituida en la inmediatez y en lo local, en lo accidental y lo inesperado, accionando mecanismos de acción prácticos y de confrontación inmediata. Al no encontrarse anclados a una disciplina en particular fluctúan en una esfera relacional y sistémica presentando otras posibilidades de construcción del espacio público que no parten únicamente de la vía artística. Estos laboratorios de los que participan asociaciones, redes, colectivos y el propio ciudadano son a modo de ejemplo representativos de un fenómeno que acontece y se extiende en la sociedad occidental que es el de la creación y solución colectivas, que abarcan desde problemáticas de marginación social y transformación urbana, la producción cultural en la era tecnológica hasta el residuo y la contaminación en relación a la crisis ecológica... Son procesos mutantes que como estructuras inestables y complejas propias de la sociedad actual comienzan a emerger y cuya permanencia está todavía por ver.

2. Reflexiones. El acuerdo y la negociación.

Como hemos podido observar estas prácticas artísticas menos insitucionalizadas o más alternativas instaladas de una u otra manera en el espacio público, suscitan aprobación a la vez que rechazo o indiferencia en función del sistema de poderes afectado en ese momento. Algunas prácticas perturban local y temporalmente la economía funcional de los signos y objetos del espacio público como las llevadas a cabo por el Ojo Atómico o por el Colectivo Laboratorio Urbano que se enfrentan en muchas ocasiones a la administración o a la especulación mercantil, otras pasan más desapercibidas al trabajar en red y desde la red, otras pretenden ser todavía más subversivas desde el simulacro o la ironía... Nosotros nos hemos aproximado a algunos dispositivos en concreto, existen muchos más pero todos al fin y al cabo coinciden en esa lidia con los sistemas de poder, en esa necesidad de negociar para obtener subvenciones que permitan su subsistencia. De ahí el título de este apartado que a modo de conclusión pretende reflexionar en torno al escenario actual: si somos realistas es evidente que estos laboratorios, asociaciones, colectivos... o si queremos denominarlos de alguna manera como "estructuras antisistema" necesitan del sistema, de esa negociación con los diversos poderes públicos, con otros colectivos y con la comunidad en general para alcanzar acuerdos que permitan si lo desean formar parte de un servicio público, ofrecer al igual que la institución productos culturales, ser transgresores y reivindicativos contribuyendo a la mejora de la vida de los ciudadanos... Pero ante todo debemos ser conscientes de los límites impuestos por el "Sistema" así como de la impotencia para vencer las formas de la vida administrada y de la industria creada.

Bibliografía

Ardenne, Paul, *Un arte contextual*, Cendeac, Murcia, 2006.

Arte Público Calaf'99/00, *Proyectos, intervenciones y debates*, Injuve, Madrid, 2000.

Delgado, Manuel, *El animal público*, Anagrama, Barcelona, 1999.

Hall, Edward, en *La dimensión oculta*, Siglo XXI, Madrid, 1993.

Innerarity, Daniel, *El nuevo espacio público*, Espasa-Calpe, Madrid, 2006.

Simmel, George, *El Individuo y la libertad*, Península, Barcelona, 1986.

Sobre la autora: Lucía Romaní Fernández

Investigadora Predoctoral perteneciente al Departamento de Escultura.
Universidad de Vigo.