

AGENDA, DESEOS y ESPACIO

Bernardo Piñero
IQLab – Colectivo artístico
Buenos Aires, Argentina
www.iqlab.com.ar

Encuentro de Cooperación e Intercambio - ECI

CEIArtE – UNTREF / CCGSM

9 de noviembre de 2013
Centro Cultural General San Martín
Buenos Aires, Argentina.

Introducción

Colectivo artístico con base en Buenos Aires que realiza instalaciones e intervenciones, a la vez que una empresa que desarrolla productos interactivos y multimedia a pedido de diferentes marcas como también espacios institucionales.

Desde 2006, sus miembros somos Natalia Pajariño, Gerardo Della Vecchia y yo.

Me gustaría mencionar algunas de las principales impresiones que guían nuestras ideas y procesos de creación, sobre las que a continuación compartiré algunas reflexiones mediante el abordaje de 3 de obras.

(PRIMER COLUMNA)

Nos encontramos permanentemente frente a:

1-> una realidad mediada/construida por la **tecnología** (Smart TVs, computadoras, smartphones, tablets, etc.) así como por los **grupos de poder** (corporaciones mediáticas, económicas y políticas).

2-> a su vez, estamos sometidos un agobiante **bombardeo de datos** (a veces información), que son ideas, y deseos impuestos.

3-> y por último, creemos que el **espacio público (o de uso público)** cada vez está más controlado y restringido al desplazamiento del cuerpo y hábitos de consumo.

(Es decir, no recreativo, esparcimiento, creativo, comunicación, expresivo, etc)

(SEGUNDA COLUMNA)

Estas impresiones estructuran nuestra producción artística a través de los siguientes interrogantes:

1->¿Cómo se insertan nuestras propuestas en ese contexto?

2->¿Cuándo tenemos tiempo y espacio para reflexionar sobre nuestra condición individual y grupal? ¿Respondemos a los datos? ¿O proponemos ideas propias?

3->¿De qué espacios públicos podemos apropiarnos? ¿Qué espacios públicos (o de uso público) podemos ocupar para comunicarnos, compartir y construir colectivamente? ¿Cómo podemos responder al control y al poder? ¿Podemos ejercer poder y control de modo de equilibrar la balanza?

Entre 2006 y 2010 realizamos una serie de acciones denominadas “Graffiti”: diversas intervenciones en espacios públicos de Buenos Aires y Cusco, mediante inscripciones y proyecciones digitales de graffitis.

"GRAFFITI" (2006 a 2010)

Este trabajo permitía a los transeúntes realizar una firma o dibujo de manera digital sobre las paredes de un espacio público. Cada inscripción realizada, es proyectada en tiempo real, otorgándole al interactor la posibilidad de realizar un Graffiti en forma legítima, expresarse, comunicarse con las personas y relacionarse con el espacio y sentirlo propio

"GRAFFITI" (2006 a 2010)

INSTALACIONES E INTERVENCIONES ARTÍSTICAS

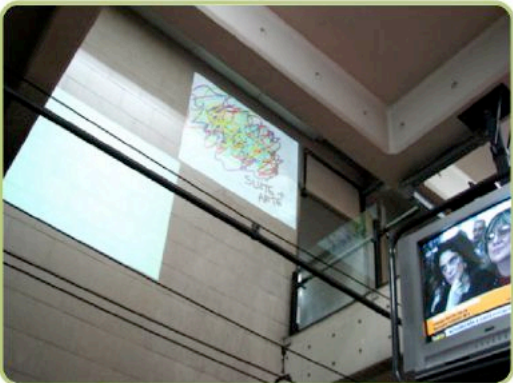
- Reivindicar al espacio físico compartido como lugar legítimo para experiencias colectivas
- Para el intercambio de ideas y deseos.

Las instalaciones e intervenciones artísticas, y otras acciones espaciales colectivas, tienen hoy la capacidad de reivindicar al espacio físico compartido como lugar de experiencias colectivas, para el intercambio de ideas y deseos.

"GRAFFITI" (2006 a 2010)

USO DEL ESPACIO PÚBLICO

- Defender el valor de la presencia física de nuestros cuerpos y nuestras voces.
- riqueza de nuestra comunicación corporal y gestual.
- espacio público como lugar de descubrimiento.
- lugar para el desarrollo social y cultural.

El uso del espacio público implica

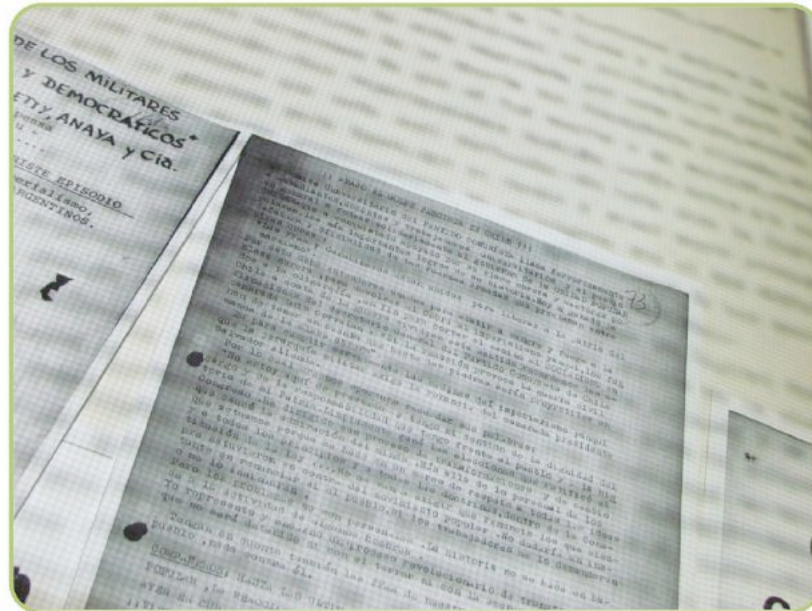
1-> defender el valor de

2-> de la riqueza de la comunicación corporal y gestual,

3-> creemos que el espacio público es un lugar para el descubrimiento (de diversos tipos de descubrimiento: de cosas, de los demás, de nosotros mismos), por lo tanto,

4-> lo consideramos un lugar esencial para el desarrollo social y cultural.

"PAPELES" (2011)

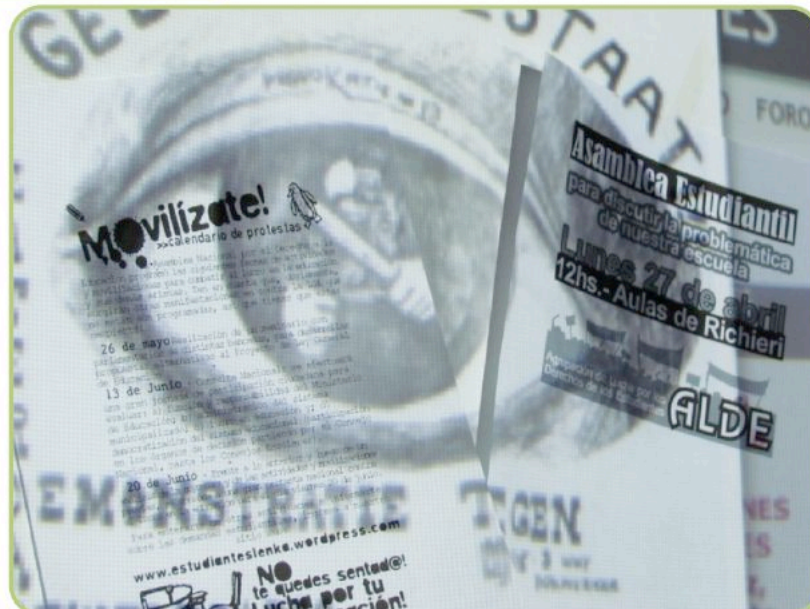

En 2011 realizamos **"Papeles"**.

Una instalación interactiva que proponía al público reflexionar acerca de los roles asumidos por la gente, los grupos revolucionarios y la inteligencia de las dictaduras militares Argentinas y Chilenas en los 70's.

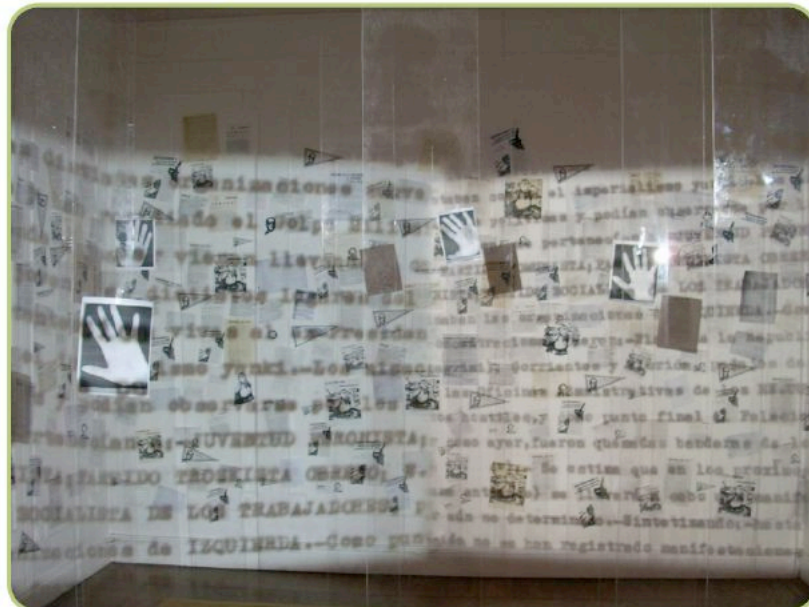
En septiembre de 1973, el gobierno democrático de Salvador Allende era derrocado por el general Augusto Pinochet. Centenares de residentes chilenos cruzaron la frontera hacia Argentina en busca de asilo político.

"PAPELES" (2011)

Las paredes de la sala fueron empapeladas con reproducciones de afiches y panfletos que manifestaban solidaridad de agrupaciones argentinas con los exiliados políticos de Chile

"PAPELES" (2011)

Sobre ellos se proyectaban documentos y fichas de identificación, utilizadas como instrumentos de control por las fuerzas de inteligencia de Argentina.

Es posible aprovechar y combinar,

1-> por un lado: **la atracción de las tecnologías multimedia y las interfaces electrónicas**. Sabemos que las proyecciones a gran escala, pantallas táctiles, sensores, sonido amplificado, interfaces de diversos tipos son extremadamente atrayentes.

2-> Por otro, los **lenguajes y estrategias artísticas**

3-> De modo de obtener un **enorme potencial en la promoción del involucramiento** y el **intercambio colectivo**.

"PAPELES" (2011)

En "Papeles", cada persona puede transitar libremente la instalación.

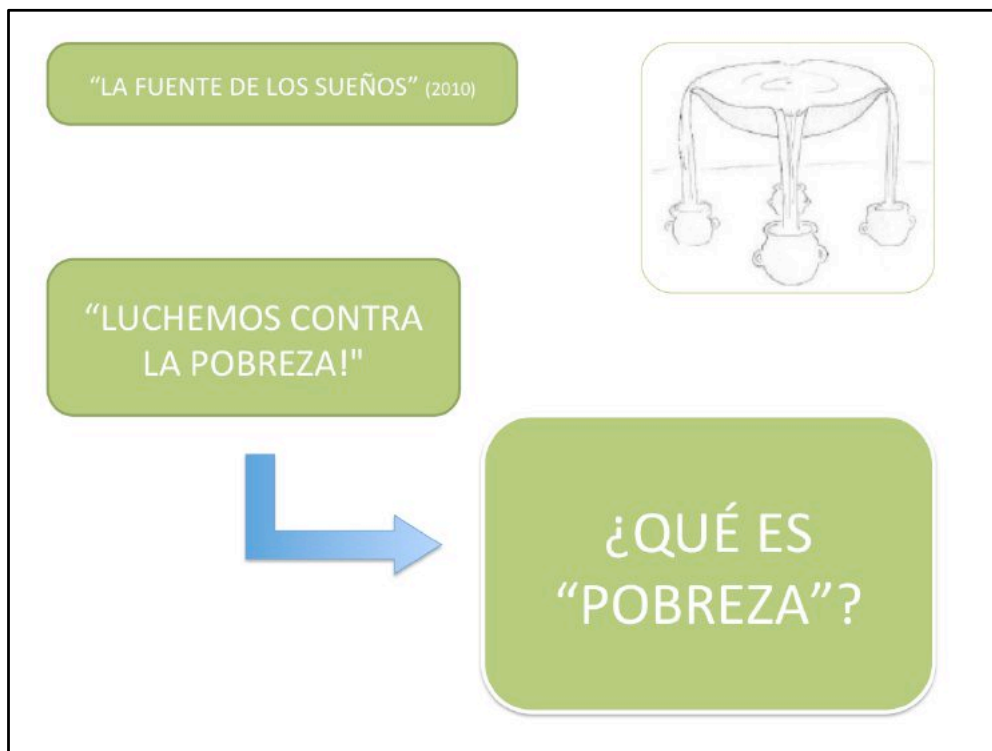
"PAPELES" (2011)

HACER O NO
HACER,
IMPLICA UNA
POSICIÓN

PARTICIPAR ES INEVITABLE.

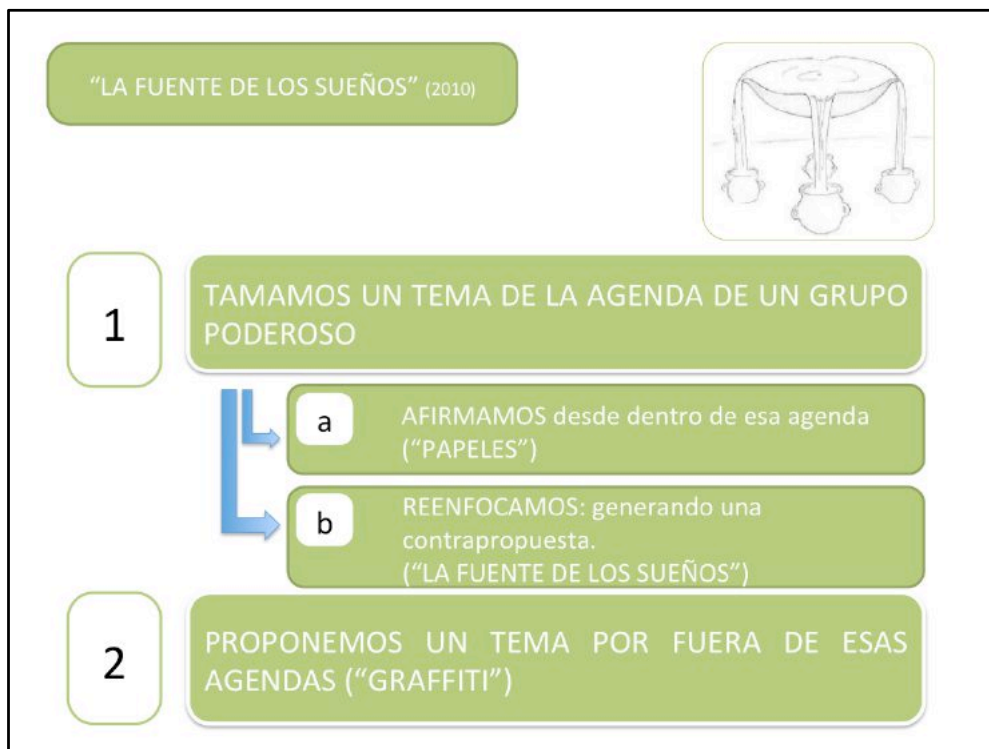
Un objeto híbrido mimeógrafo-fotocopiadora les permite copiar su mano y dejar su huella como una barrera que se interpone entre la proyección digital y los afiches de papel.

En 2010, el MediaLab del Centro Cultural de España en Buenos Aires nos convocó para diseñar, (junto a ONGs dedicadas a combatir la pobreza), una actividad artística, la cual debía enfrentar y ser un agente de cambio para ese problema.

Finalmente diseñamos el anteproyecto de una intervención denominada "**La Fuente de los Sueños**". Sin embargo, la propuesta no pudo ser concretada debido a la crisis económica en España, ya que los fondos para materializarla, provenían del estado español.

¿Es España un país pobre? ¿Qué es pobreza?

Es importante considerar el modo en que nuestras propuestas se insertan en las agendas impuestas por los grupos de poder (el estado, los medios, la ciencia, el mercado, la academia, y otras corporaciones).

Es importante considerar que ellos imponen deseos-> direccionan nuestra producción.

Por lo tanto, en la práctica artística debemos prestar atención para identificar si:

1-> TAMAMOS UN TEMA DE LA AGENDA DE UN GRUPO PODEROSO, y en ese caso si:

a)AFIRMAMOS desde dentro de esa agenda ("PAPELES")

b) REENFOCAMOS: generando una contrapropuesta. ("LA FUENTE DE LOS SUEÑOS")

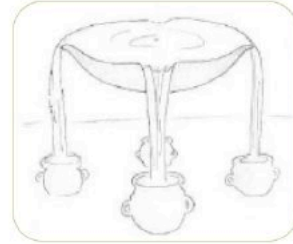
La otra posibilidad es:

2-> PROPONER UN TEMA POR FUERA DE ESAS AGENDAS ("GRAFFITI")

Creo que todas las opciones son absolutamente válidas, pero me parece muy importante que podamos saberlo con claridad, es decir, saber qué estamos haciendo en cada caso

"LA FUENTE DE LOS SUEÑOS" (2010)

REENFOCAR DESDE DENTRO DE LA
AGENDA DE UN GRUPO PODEROSO,
PERMITE:

Jerarquizar una idea, en función de su propia relevancia.

Darle mayor entidad y peso específico propio.

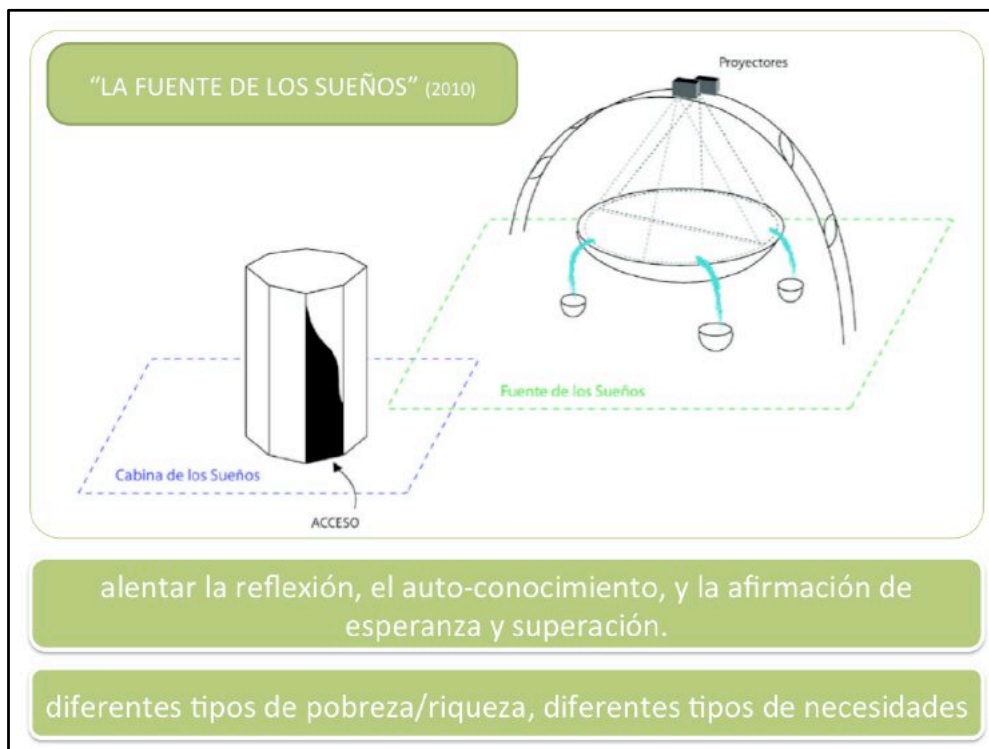
Abrir el juego, priorizar ciertos temas, o enfoques de esos temas.

Tiende a ser más libre de condicionamientos y limitaciones.

Tiende a cuestionar las bases de lo establecido.

Un **reenfoque** permite:

- (1) Jerarquizar una idea en función de su propia relevancia.
- (2) Le da mayor entidad y peso específico propio.
- (3) Abre el juego, prioriza determinados temas, o enfoques de esos temas.
- (4) Tiende a ser más libre, o a distanciarse de condicionamientos y limitaciones.
- (5) Tiende a cuestionar las bases de lo establecido.

En el proyecto **"La fuente de los sueños"** se propuso una instalación interactiva itinerante para espacios públicos, compuesta por dos objetos: una **cabina de deseos** y una **fuentes de deseos**. En la cabina, el público podría escribir un deseo, que luego sería proyectado en el agua. La idea de "fuente" refería al origen de los sueños, a su potencia, y a cómo los sueños son como el agua, que fluyen y se entremezclan.

A partir de los sueños se proponía reflexionar sobre los deseos, como una experiencia enriquecedora para toda persona. Este ejercicio no sólo es un desafío para aquel que no ha reparado en sus necesidades y deseos, sino además para quienes creen tenerlos completamente en claro. Lejos de poder solucionar lo injusto, decidimos alentar **la reflexión, el auto-conocimiento, la afirmación de esperanza y superación.**

NO prejulgar una casa de adobe, sino reflexionar sobre los diferentes tipos de pobreza/riqueza y de diferentes tipos de necesidades (básicas, culturales, intelectuales, etc).

"PAPELES" (2011)

AFIRMAR DENTRO DE UNA AGENDA

Dentro de un marco preestablecido, que valoramos, por lo que decidimos continuar en él.

Sin embargo es posible que la propuesta genere reflexiones sobre la propia agenda que la contiene.

- **Afirmar dentro de esa agenda (Papeles)**

En este caso, nuestra propuesta de reflexión/acción, opera bajo un marco establecido, que valoramos, por lo que decidimos continuar en él.

"GRAFFITI" (2006-2010)

PROPONER UN TEMA
 POR FUERA DE ESAS
 AGENDAS

El espacio público como lugar de experiencias y expresiones no es una prioridad en la agenda del estado.

Los graffitis en la ciudad manifiestan deseos, opiniones, marcas individuales y colectivas que manifiestan identidades: "aquí estamos", "así somos".

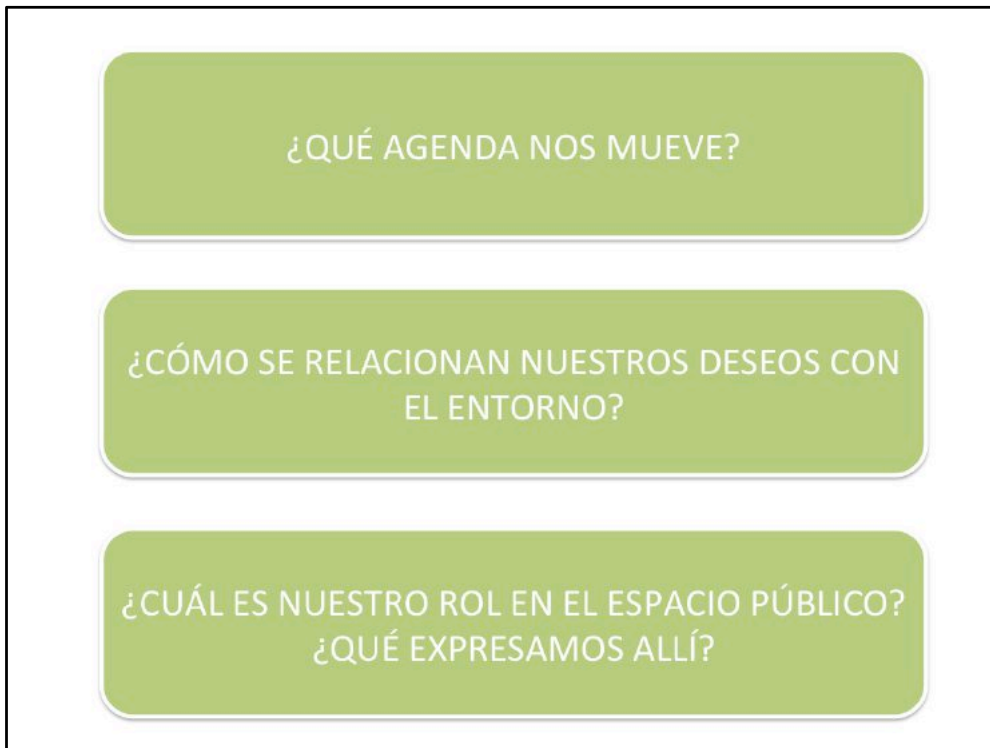
En la obra "Graffiti", lidiamos con la prohibición, proponiendo una manera de apropiarse del espacio y de comunicarse, sin que esto fuera punible.

Proponer un tema por fuera de esas agendas

El espacio público como lugar de experiencias y expresiones no es una prioridad en la agenda del estado.

Los graffitis en la ciudad manifiestan deseos, opiniones, marcas individuales y colectivas que manifiestan identidades: "aquí estamos", "así somos".

En la obra "Graffiti", lidiamos con la prohibición, proponiendo una manera de apropiarse del espacio y de comunicarse, sin que esto fuera punible.

Finalmente, quisiera insistir con las siguientes preguntas:

Artistas, científicos, investigadores, docentes, estudiantes, ciudadanos, vecinos, todos aquellos quienes deseamos, debo preguntar:

¿Qué agenda los mueve? ¿Qué deseos los mueven? ¿Los deseos de quién?

¿Cómo se relacionan nuestros deseos entre sí y con el entorno?

¿Cuál es nuestro rol en el espacio público? ¿Qué hacemos allí?

AGENDA, DESEOS y ESPACIO

Bernardo Piñero
IQLab – Colectivo artístico
Buenos Aires, Argentina
www.iqlab.com.ar

Encuentro de Cooperación e Intercambio - ECI

CEIArtE – UNTREF / CCGSM

9 de noviembre de 2013
Centro Cultural General San Martín
Buenos Aires, Argentina.

Fin