

Arte en la calle: Evolución del concurso internacional *Madrid Abierto* en el periodo 2004-2007*

MARÍA DOLORES ARROYO FERNÁNDEZ

*Profesora Titular. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II
Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid*

Resumen

Si nos centramos en la etapa posmoderna, uno de los fenómenos más destacados en cualquier capital europea que se precie es la ocupación de la calle, o plaza, como sala de exposición temporal o como espacio intervenido artísticamente. Consecuentemente, ese lugar de la ciudad cambia su función y apariencia habituales para establecerse por momentos unas interrelaciones estéticas y comunicaciones entre el artista, la obra más el espacio ocupado, y el ciudadano; elemento éste fundamental pues a él va dirigido este tipo de manifestaciones.

Para esta etapa reciente, con estudios parciales ya elaborados y otros en ciernes, aún hay que marcar distancia. Sin embargo es obligada su incorporación en el proyecto de investigación para lograr establecer una perspectiva de continuidad: evolución histórica, transformaciones generadas, interrelaciones formales, estéticas y de comunicación entre Arte y Ciudad.

Se acota para estas I Jornadas el tema objeto de estudio al evento “Madrid Abierto”, nacido en el 2004. En primer lugar se establece unos parámetros para su estudio a aplicar a la generalidad de trabajos en este sentido, sea en el mismo Madrid u en otra ciudad europea. Y en segundo lugar se seleccionan algunos ejemplos significativos, limitados a una zona concreta, para ilustrar la orientación que adquiere esta investigación.

* Texto revisado y actualizado de la ponencia presentada en las I Jornadas Arte y Ciudad, Facultad de Ciencias de la Información, UCM, Madrid 25 y 26 de mayo de 2007.

Presentación

Junto a mi trabajo como personal docente e investigador de arte contemporáneo, y miembro del Equipo de Investigación sobre “Arte y Ciudad”, mi actividad como crítica de arte me lleva a asumir para estas I Jornadas una etapa muy reciente y la capital en la que vivo y trabajo, Madrid. Sobre lo posmoderno, aún se estudian, analizan y debaten los aspectos multidisciplinares y sumamente complejos, que han ido conformando las más recientes transformaciones de las ciudades europeas en su relación con el arte. Un fenómeno nuevo, con claros antecedentes que huelga ahora analizar en profundidad, es la ocupación de la calle como marco de actuaciones artísticas puntuales y en relación a un evento concreto: desde decoraciones festivas o navideñas realizadas por los propios artistas, intervenciones, acciones y performances, hasta las actuaciones de mimos y artistas callejeros. La mayoría son efímeras, que desaparecen finalizado el evento.

En Madrid, el momento de eclosión se produjo en la década de los ochenta, “la Movida madrileña”, que ocupó la calle desde todos los sentidos. Hoy día se está estudiando esa etapa, y es objeto de análisis y recuperaciones: la reposición del famoso programa televisivo *La Edad de Oro*, el ciclo de conferencias y exposiciones sobre la Movida organizados por la Comunidad de Madrid, debates y análisis de cine urbano de Almodóvar en forma de Seminario (Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II, UCM), etc. Se ha estudiado y se ha tenido en cuenta la aportación de teóricos en este campo como: Charles Jencks, Aldo Rossi, María Luisa Sobrino, Carlos García Vázquez, Victoriano Sainz o Félix Duque. Delimito para estas I Jornadas el tema de la investigación y me centro en una manifestación que desde el 2004 se celebra en paralelo a la feria de ARCO: “Madrid Abierto”, dentro de un capítulo más general sobre las manifestaciones de Arte en la calle: ocupación, intervención, interrelación, con referencia a las ciudades europeas.

Ciudad: Madrid

Manifestación artística: “Madrid Abierto”

Cronología abierta: 2004 – 2007...

Tipo de evento: certamen anual, internacional, paralelo a ARCO

Organizadores y patrocinadores, instituciones: públicas y privadas

Director: Jorge Díez

Aspectos en los que se incide

Es fundamental un planteamiento inicial de los objetivos generales del proyecto "Madrid Abierto". Al ser convocatoria anual, de carácter internacional, tiene sus bases específicas. Se hace hincapié en que no se trata, en el caso del Arte Público, de manifestaciones espontáneas, sino de eventos organizados por ayuntamientos, empresas u otras instituciones. Se articula el estudio en tres grandes bloques interrelacionados: el artista y su obra, el espacio de la ciudad, y las interrelaciones con el público. Se comprende este evento artístico como un conjunto compuesto por partes que se analizan con respecto al todo. La elección del emblemático y polémico eje: Castellana, Recoletos, Prado, Alcalá se determina por su importancia cultural, lugar de paso de turistas, de viandantes, que ha sido ocupado, intervenido innumerables veces. Cito los últimos acontecimientos expositivos en este lugar: Homenaje a Colón de Gabbarrón o la presencia de Robert Indiana en el Paseo Recoletos; performance de Ouka Lele "Viva la Cibeles".

En cuanto a la evolución del fenómeno a lo largo de los cuatro años, se tiene en cuenta la constancia o variación de objetivos, aumento del número de obras presentadas y las finalmente seleccionadas, extensión del espacio de celebración, procedencia de los autores, en fin, los patrocinadores u organizadores que se van incorporando.

Objetivo general de *Madrid Abierto*

Madrid Abierto partió de la base de los *Open Spaces* de la Fundación Altadis en ARCO, y tiene como patrocinadores, además de la nombrada Fundación, la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid y el Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Cuenta con la colaboración de ARCO, Fundación Telefónica, Radio 3 de RNE, Círculo de Bellas Artes, La Casa de América, Canal Metro, Casa Encendida y Centro Cultural de la Villa de Madrid.

Madrid Abierto se enmarca dentro de lo que genéricamente se llama Arte Público: intervenciones y procesos de trabajo dentro de un concepto o proyecto artístico y que se desarrollan preferentemente en un contexto público y abierto (la calle):

Se dirigen a todas las personas que de una forma directa o indirecta, habitual u ocasional, conviven en un espacio físico, comunicativo, social y simbólico concretos, en este caso el de la ciudad de Madrid¹.

Los Artistas

Hay candidatos individuales, pero es más común la presentación en el certamen de colectivos, grupos, asociaciones, etc. Se considera además el conjunto de artistas que conforman cada celebración anual, si son distintos o repiten en cada convocatoria. Por otro lado, se considera la ausencia o presencia (que interactúa directa o indirectamente con el público) del artista.

Las obras o intervenciones

En el análisis se tiene en cuenta un estudio individual de cada obra, y en su relación con el espacio ocupado, que puede ser fijo o móvil (variable). Se determina si existe una interrelación con el conjunto de obras que ocupan la misma calle o plaza, e interrelación con el conjunto de obras seleccionadas y participantes de cada certamen.

La forma

Dominan los formatos variables, desiguales y no unificados, desde las artes plásticas a la escultura-objeto, estructuras arquitectónicas, decorativas, acciones, obras participativas, formatos audiovisual o sonoro. Ante esta riqueza es necesario diferenciar tipos de obras para unificar y establecer características comunes. Las obras pueden ser monumentales, bien visibles y contrastantes con el entorno, o al contrario, se confunden con el mobiliario urbano. Son determinantes los valores estéticos, es decir de armonización o adecuación, o de extrañeza en relación al lugar en donde se ha ubicado.

Mensaje o contenido

Los discursos pueden ser de tono personal o público; de denuncia o pre-ocupación sobre el hecho urbano, como por ejemplo el poner acento en el rui-

¹ Todas las citas textuales proceden de la web de "Madrid Abierto": www.madridabierto.com (consultadas entre enero y mayo de 2007).

do, tráfico..., de reflexión sobre el hecho artístico, o eminentemente participativo como la evocación de recuerdos, memoria colectiva.

Espacio ocupado de la ciudad

Mapa de situación. Espacio general del evento (Eje Castellana-Recoletos-Paseo Prado y Alcalá) y lugar particular ocupado por cada obra, que a su vez puede ser fijo o móvil. Se señala el grado de adecuación de obra y entorno: elección del lugar específico para trasladar el mensaje (un formato determinado y adecuado al fin que se propone). La calle como sala de exposiciones: recorrido real (eventual) y recorrido virtual (web) que suele ser permanente. La ubicación es temporal en cuanto a la relación de la obra con el lugar ocupado.

Interrelaciones: Arte y Ciudad // Ciudad y Arte // Ciudadano

Relación entre obra de arte y entorno (paisaje urbano y arquitectura: edificios, plazas, calle, paseo, avenida). Relación entre obra de arte, entorno y ciudadano: su percepción particular, su grado de participación o incidencia en el evento. Se estudia además si el público ciudadano incorpora la obra o intervención artística a su cotidianidad, o produce en él extrañeza, o sentimiento de curiosidad, indiferencia o sorpresa.

Proyección posterior de las obras / intervenciones presentadas

A dónde van a parar las obras exhibidas. Ocuparán otro lugar en otra ciudad, ¿son intercambiables? o ¿desaparecen? Comprobar si ha sufrido cambios de ubicación, analizar el sentido que adquiere en el lugar elegido. Asimismo, hacer un seguimiento de exposiciones documentales o muestras celebradas con posterioridad al evento, proyección del certamen -durante y después- en la web (www.madridabierto.com). Realizar una recopilación de la documentación y bibliografía generada a propósito de este evento: crítica, prensa, artículos de revistas, Internet.... Contrastar información y del público en general (posibles estudios de impacto, efectividad en la recepción de la obra, etc.).

Evolución de las cuatro primeras ediciones

Ampliación del espacio de ubicación de las obras, incluso a zonas interiores en el último certamen del 2007 (metro, cafeterías). Aumento del número

de proyectos presentados. Ampliación del número de artistas o colectivos seleccionados, nominados... invitados, o proyectos asociados. Extensión de formatos: sonoro y audiovisual en capítulo específico. Mayor número de patrocinadores. Repercusión a nivel de público y crítica a lo largo de las cuatro ediciones.

1ª edición, 2004

Se establece un prototipo para futuras convocatorias. Las intervenciones se concentraron en esta primera edición en el área delimitada por: Plaza de Colón (Jardines del Descubrimiento), la Plaza de Cibeles, y la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía, además de una intervención específica en el Depósito Elevado de la Fundación Canal en la Plaza de Castilla.

El jurado estuvo integrado por Paloma Blanco, Ramón Parramón y Jorge Díez (director del programa). El Equipo 451, formado por Aitor Méndez y Fernando Cienfuegos, hizo el diseño de página web de "Madrid Abierto", adaptado a funciones y esquemas modernos.

2ª edición, 2005

En la segunda edición se aclaran y puntualizan los objetivos iniciales. Se persigue la activación o interacción con otros agentes o ámbitos sociales. El arte, además de mostrar (evidenciar) también puede transformar, invitar a participar, activar. El jurado, integrado por Ramón Parramón (comisario de Madrid Abierto 2005), Jorge Díez (director de "Madrid Abierto" 2004), Rosina Gómez Baeza (directora de ARCO) y Bartolomeo Pietromarchi (Secretario General de la Fundación Olivetti). Sigue el Equipo 451 desarrollando la imagen gráfica y página web del certamen.

3ª edición, 2006

En la edición del 2006 se presentan y explican nuevos aspectos incorporados. Sigue siendo un programa internacional de intervenciones artísticas que se enmarca dentro de lo que genéricamente se llama arte público, aunque sea éste un término controvertido y que ha ido evolucionando de una forma acelerada en los últimos años. Para Eva González-Sancho, miembro del jurado de selección:

Arte público podría ser aquél que bien nos interpela y nos hace reflexionar, o bien simplemente decora nuestro paseo urbano. Desde mi punto de vista, el interés de las propuestas artísticas llevadas a cabo en ese espacio en transformación permanente, que llamamos público, se traduciría en formas de actuación que de alguna manera incidirían en nuestra lectura y comprensión de la construcción del mismo.

Las críticas recibidas versaban en temas como que al acotar el espacio concreto en el eje del Paseo de Recoletos - Paseo del Prado de Madrid, podía condicionar el carácter de algunas propuestas (aquellas centradas sobre todo en procesos sociales); o sobre la falta de un hilo conductor de los proyectos o de un tema que los aúne. La respuesta de la organización fue la que sigue: se trata de un eje representativo de la ciudad de Madrid, que ésta es una convocatoria internacional abierta de proyectos, una de las características básicas de "Madrid Abierto", y que hay que conservar este espíritu aunque se pierda una línea de discurso más articulada. De cualquier manera dejaban abierta la puerta a una búsqueda de "opciones intermedias" que palien las posibles carencias señaladas y que mejoren los resultados generales.

Cabe destacar en esta edición de 2006 una serie de novedades. El primero, el establecimiento de dos fases para la elección de los proyectos: selección por parte del comité de 27 entre 595 proyectos presentados, atendiendo únicamente al interés y particularidad de cada uno de ellos; y en una fase posterior a partir de la preselección en la que se intenta establecer afinidades entre esos proyectos, buscar la complementariedad de las propuestas y lograr una mínima articulación del conjunto. Consecuentemente se adelanta la fecha de convocatoria y de la selección para dar tiempo a esta segunda fase de selección y articulación de los proyectos; además de mayor tiempo de disposición para los artistas de perfilar y concretar las ubicaciones de sus proyectos.

Se organizan por primera vez Mesas de debate (coordinadas por Ramón Parramon), en colaboración con la Casa Encendida y en paralelo a las intervenciones artísticas. El objetivo, en boca de su director Jorge Díez, era tratar de incorporar los resultados de estas mesas, junto con la experiencia adquiri-

da, a las futuras convocatorias de “Madrid Abierto”. El deseo de consolidación del certamen movilizó una autocrítica de su director:

Somos conscientes de todo ello, pero queremos consolidar este proyecto de arte público, a pesar de que parece una constante en nuestro contexto la falta de continuidad de las iniciativas que han ido surgiendo. En este sentido, nos parece imprescindible reflexionar sobre el modelo de Madrid Abierto y contrastarlo con los propios artistas y con los especialistas, así como con otras iniciativas similares nacionales e internacionales....

Jurado integrado por: Ramón Parramon (comisario), Eva González-Sancho directora del FRAC (Fonds Régional d'Art Contemporain) de Bourgogne, Rosina Gómez-Baeza (directora de ARCO), Nicolas Bourriaud (codirector del Palais de Tokyo, París), Theo Tegelaers (director de De Appel, Ámsterdam) y Jorge Díez (director de Madrid Abierto). Y, Equipo 451 elabora nuevamente la imagen gráfica y página web de Madrid Abierto.

4ª Edición, 2007

En cuanto a la ubicación de las obras el componente fuerte de las intervenciones ha seguido centrándose en el eje del Paseo de la Castellana, Recoletos, Prado. Las novedades de esta edición fueron la celebración de dos convocatorias específicas: para piezas audiovisuales y obras sonoras. En la selección participaron junto con el comisario y el director, especialistas en ambos campos de trabajo artístico. Además de los siete proyectos seleccionados, se sumaron otras obras de artistas invitados por el comisario. Un modelo mixto para seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor articulación de cada propuesta anual de Madrid Abierto, según Jorge Díez, quien incide en el carácter efímero de estas intervenciones:

Seguimos en el proceso de construir una iniciativa ajustada a una escala manejable por un equipo mínimo, sin una estructura permanente y continuada, sobre la base de una convocatoria abierta de proyectos orientada a la producción de obras de carácter efímero o temporal en el espacio público de la ciudad de Madrid.

Continúa la iniciativa del pasado año de la celebración de mesas de debate sobre Arte Público en La Casa Encendida. Comité de selección: Juan Antonio

Álvarez-Reyes (comisario de Madrid Abierto 2007), Ramón Parramon (director de Idensitat), Cecilia Andersson (directora de Werk) y Guillaume Désanges (coordinador de proyectos de arte en Les Laboratoires D'Aubervilliers, Ile de France). Arturo Rodríguez Rodríguez (audiovisual), y José Iges (obras sonoras). Jorge Díez (director de Madrid Abierto) y se amplia la nómina de organizadores: Asociación Cultural MADRID ABIERTO, promotores la Fundación Altadis, la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid y el Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, junto con la colaboración de Fundación Telefónica, La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid, Ministerio de Cultura, ARCO, Radio 3 de RNE, Círculo de Bellas Artes, Canal Metro, Cemusa, el Centro Cultural de la Villa de Madrid, Remo, Mediazero y Metro. El E451 prosigue con el desarrollo de la imagen gráfica y la página web.

Modelo de Análisis

Se toma como referencia tres de las obras expuestas en el primer certamen "Madrid Abierto": edición 2004 (del 5 al 22 de febrero). Los elementos a tener en cuenta son: 1) Área delimitada: Paseo Recoletos. 2) Título de la obra o intervención. 3) Artista/s. 4) Ubicación o Localización. 5) Formato/s. 6) Objetivo. 7) Contenido. 8) Aspectos interactivos y en relación con el entorno. En este punto se tiene en cuenta el nivel participativo, interacción con el público, si la obra está imbricada en lo social, relación con el entorno, la posible existencia de otros agentes o sectores sociales implicados y el nivel comunicativo. 9) Proyección posterior o documentación generada.

Obra: Virtual Demolition Mobile

Artista/s: El Perro (Pablo España, 1970; Iván López, 1970; Ramón Mateos, 1968).

Ubicación: Paseo Recoletos, junto a la Plaza de Cibeles, y demoliciones virtuales de los edificios votados en la web.

Formato: físico (objeto monumental) y virtual.

Objetivo: Poner al alcance del ciudadano la opción de elegir la demolición virtual del edificio que prefiera.

Contenido: *La ciudad como canal de comunicación se define en su utilización publicitaria y propagandística. La arquitectura de algunos edificios funciona como presen-*

cia y representación del poder de determinadas jerarquías, son símbolos de las estructuras económicas, financieras, políticas o militares. Con la proyección de las explosiones del Virtual Demolition Mobile en sus fachadas podemos, de un modo inocuo pero a la vez espectacular, hacer evidente nuestra incomodidad con dichas estructuras.

Nivel participativo: Por votación, se propone por tanto un uso democrático: dar la oportunidad al usuario a través de la web de tomar parte en la elección de los lugares donde proyectar las explosiones. Los participantes podían elegir entre los edificios de Madrid propuestos u otros a los que gustaría ver en llamas, así como la posibilidad de que se explique las razones de un odio sublimado. La propuesta se desarrolló en 3 fases:

- 1º. Comunicación a los ciudadanos de Madrid, para participar vía correo electrónico, a través del cual elegían el edificio o monumento de Madrid que querían demoler virtualmente.
- 2º. Comunicación de fecha y hora para las demoliciones virtuales democráticamente elegidas.
- 3º. Demolición virtual. Para informarse del calendario y lugar de las demoliciones se invitaba a apuntarse a una lista de correo en la web. Nivel comunicativo entre público participante y obra: Deconstrucción y catarsis (!Elige y vuela!). Proyección posterior o documentación generada: Difusión posterior del evento a través de la web de Madrid Abierto y de El Perro.

Obra o intervención: Carteles publicitarios y banderolas

Artista/s: Mainer López (San Sebastián, 1975).

Ubicación: A lo largo del Paseo Recoletos.

Formato: proyecto en el que la intervención pictórica se extiende a soportes no habituales como son las banderolas y los carteles publicitarios, y que al mismo tiempo están integrados en nuestro espacio colectivo urbano.

Objetivo: Ocupación formal del espacio para provocar una reflexión sobre la pintura y su significado. A la vez descubrir las complicidades que han establecido pintura y arquitectura en la comprensión del hábitat humano y por extensión urbano.

Contenido: *Un paseo por la calle es una continua identificación de signos. Un bombardeo de imágenes que nuestro cerebro ha aprendido a ignorar o prestar atención a través de una mirada selectiva. (...) Todo a nuestro alrededor son códigos descifrables:*

semáforos (*verde = pasar, rojo = parar, etcétera*), señales de tráfico, publicidad (tanto mediante textos como con grafismos que también identificamos). Pero, ¿qué pasa cuando las señales de tráfico no dicen lo que reconocemos y cuando los carteles publicitarios nos hablan en un código que no sabemos leer?

La artista propone entonces un formato de publicidad que aparentemente no remiten ni anuncian nada, solo se anuncian a ellos mismo.

Nivel participativo: No existe participación directa del público.

Nivel comunicativo entre público y obra: Crear sorpresa, confundir al ciudadano y obligarle a reflexionar sobre el mundo de imágenes que nos rodea, tanto sobre su valor estético como el nivel de impacto entre nosotros.

Proyección posterior o documentación generada: Difusión posterior de la obra a través de la web de Madrid Abierto.

Obra: House-Madrid

Artista: Wolfgang Weileder (Munich, 1965).

Ubicación: Paseo de Recoletos junto a Plaza de Colón.

Formato: Físico, escultura-arquitectura. Material de bloques ligeros de 6,3 metros de altura.

Objetivo: La obra explora las relaciones entre la arquitectura temporal y la permanente, al mismo tiempo que sirve para investigar sobre las fronteras entre proceso, trabajo artístico y documentación.

Contenido: Durante los diez días de la celebración del evento "Madrid Abierto", dos grupos de personas construyen y destruyen sincrónicamente las fachadas idénticas de House-Madrid. En este proceso, que incide en el trabajo de colaboración, en un mismo punto y simultáneamente aparecen dos casas diferentes.

Nivel participativo: No existe intervención directa del público.

Nivel comunicativo entre público y obra: Esta obra revela al ciudadano el proceso, el trabajo y la técnica de la edificación como una experiencia visible. *La construcción de un monumento se convierte en un acontecimiento, una experiencia visible y espacial de un proceso continuo más que la presentación de una estructura arquitectónica terminada.*

Proyección posterior o documentación generada: Documentación fotográfica en blanco y negro, vídeo en tiempo real grabando el proceso, película en 16 mm., y difusión posterior de la obra a través de la web de Madrid Abierto.

Interrelaciones espacio / obra / público

Como conclusión, en las tres obras escogidas y localizadas en el Paseo de Recoletos en la edición del 2004 de *Madrid Abierto*, se detecta un nivel de interrelaciones comunicativas entre el espacio, la obra en sí y el público. Es valioso destacar este aspecto relacional en aras a futuros análisis del arte público en relación con su entorno y con el ciudadano. Dos obras o intervenciones artísticas se localizan en los dos extremos del Paseo Recoletos: *Virtual Demolition Mobile* y *House-Madrid*, la tercera intervención artística, *Carteles publicitarios y banderolas*, invade la zona intermedia a lo largo del paseo. Se establece así un triple juego en un discurso global que sigue una lógica, en correspondencia con el espacio ocupado por cada una de las tres obras:

1. Participación/destrucción/catarsis (*Virtual Demolition Mobile*)
2. Intervención artística (cambio de códigos carácter visual y reinterpretación) (*Carteles publicitarios y banderolas*).
3. Destrucción/construcción (*House-Madrid*).

El Perro: Virtual Demolition Mobile (Madrid Abierto 2004) (foto: Antonio Sánchez, febrero 2004)