

Relevo

Relevo

Galería Concreta, Centro Cultural Matucana 100
31 de agosto al 26 de septiembre 2010

Concepto y realización:

Aische Schwarz, Macarena Campbell y Javiera Peón-Veiga

Diseño integral: Andy Dockett

Artistas:

Javier Toro Blum, Samuel Ibarra, Angélica Vial &
Andrea Paz Miranda, Co-op, Sebastián Jatz, Katalina Mella,
Pedro Sepúlveda, Aische Schwarz, Nicolás Oyarce,
Sergio Valenzuela Valdés, Andy Dockett, Tamara González.

Fotos: Jose Miguel Carrasco, Andy Dockett, Aische Schwarz

Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales, con el apoyo del Centro Cultural Matucana 100 y auspiciado por:

TRANSCARGO

1 - PETICIÓN
PROYECTO DE
EDIFICACIÓN

(A) CERTIFICADO
DE ANTECEDENTES

(B) PLANO 1/50

(C) INGENIERO

(D) POTENTE
MUNICIPAL

(E) CARGO DE USO

2 - INGENIERIA ESTRUCTURAL

3 - CUBIERTA PVC REFORZADO
(B) FERRARI ANTONIO CHELEN

4 - ESTRUCTURA
TEJUMBRE MADERA VIVIANA

5 - HERRAJES ESTRUCTURALES
RODRIGO ABUCCIA INVESTIGACIONES
CONTROLMEDY FUNCIONALES

6 - FACHADA VENTILADA
+ ESCALERAS KACINE VILLACORRAL

POLITICA

Relevo

Velocidad, contacto y simultaneidad en la creación artística

Soledad Falabella

El proyecto RELEVO, concebido por las artistas Aische Schwarz, Macarena Campbell y Javiera Peón-Veiga, se configura como un ejercicio experimental en torno a los procesos de creación de 12 artistas, convirtiéndolos en el foco de la exhibición. El diseño integral estuvo a cargo de Andy Dockett.

La galería como escena de “exhibición” deja de ser un lugar de paso y se transforma en una suerte de “casa tomada”, cuya estética se construye colectivamente cuando cada artista se apropia del espacio con su proceso de creación. Al decir de las creadoras del proyecto: “A la manera de una carrera de postas, en la cual los corredores se van pasando “el testimonio” uno tras otro, los artistas ocupan un mismo espacio de trabajo relevándose bajo un sistema de red que potenció la influencia, el intercambio y la reflexión interdisciplinaria entre ellos”. Para cumplir con el trazado del programa de RELEVO, tres artistas compartieron alternada y simultáneamente el espacio durante una semana, para crear. El proceso de relevo se repitió cuatro veces, hasta completar el mes. De esta forma los artistas Javier Toro Blum, Angélica Vial y Andrea Miranda, Co-op, Sebastián

Jatz, Katalina Mella, Pedro Sepúlveda, Aische Schwarz, Nicolás Oyarce, Sergio Valenzuela Valdés, Andy Dockett, Tamara González y Samuel Ibarra participaron en un movimiento mayor a nivel de la propia galería, movimiento que se elevó por sobre el proceso creativo de cada uno. Además, los artistas provenían de diversos mundos del arte: el de la danza, las artes visuales, el diseño, la performance, el teatro, la música y la arquitectura.

Tanto las condiciones materiales de convivencia y producción, como la diversidad de disciplinas, hicieron entrar en crisis conceptos tradicionales heredados del romanticismo que se han instalado en el imaginario colectivo. Así, al colocar y exhibir de manera contigua a los artistas mientras se encontraban trabajando, RELEVO buscó cuestionar tanto la figura del artista como creador único y original, como al arte como una empresa autónoma, independiente de la vida práctica. Durante la exhibición de RELEVO lo que surgió con mayor fuerza fue la desmitificación y la humanización de la figura del artista, al exhibir su proceso de trabajo y de convivencia física con otras y otros artistas. El proyecto buscó así desarrollar una impronta estética que instala preguntas claves para la vida democrática en relación a la convivencia humana y el rol del arte.

Con el transcurso del tiempo, la posta de RELEVO adquirió velocidad, los intercambios entre la comunidad de artistas impuso una disciplina de constante contacto, generando nuevas formas de creación espaciales y normativas. El habitar temporal de cada artista transformó inevitablemente el espacio de la galería

en un taller de creación y experimentación abierto, que incluyó improvisación y la integración del azar. Por otro lado, el ritmo del proyecto fue un eje práctico que creó rituales: semanalmente, cada martes, se realizó una nueva apertura de la exhibición, la cual comenzó con un desayuno organizado por los propios artistas. Con ello, se dio la bienvenida a aquellos que les tocaba comenzar su semana de trabajo. De la misma forma, cada domingo tuvo lugar un “Diálogo”, en el que participaron los artistas, teóricos y el público. En estos encuentros se reflexionó en torno a las experiencias de los participantes en relación a las preguntas que organizan el proyecto: ¿Cuál es la relación entre democracia y arte? ¿De qué forma impacta la convivencia en los procesos de creación artística? ¿Cuál es la frontera entre proceso y producto? ¿De qué forma se articula la memoria en relación al lugar, los artistas y el público? ¿Cuáles son las huellas de dicha memoria y cómo se reintegran en el proyecto? ¿Cómo acercar al público a los procesos creativos, y cómo, a su vez, se puede potenciar la generación de nuevas audiencias?

RELEVO contó con un calendario de reflexión grupal, diálogos y lecturas teóricas, un blog, el uso de bitácoras y puesta en común en una plataforma web. Entonces, además del trabajo individual y en tríos que implicaba la misma exhibición, hubo también reuniones de todos los artistas entre sí y con el público. Estas interacciones se registraron en diversos medios, algunos simultáneos (livestream), otros diferidos (escritura, imagen y audio). De esta forma, la exhibición adquirió una posibilidad de ampliación al integrar al menos tres niveles de interacción: 1. la de cada artista

con su proceso de creación, 2. la del colectivo de los artistas entre sí, y 3. la de los artistas con el público.

El diseño y creación del proyecto RELEVO desarrolló no sólo una concreción estética (meta) reflexiva, sino que además impulsó un ejercicio ético de convivencia y democracia: la pluralidad de formas de crear y experimentar el arte entraron en un permanente flujo entre creadores, público y procesos creativos. La galería se transformó en un lugar de diálogo y contacto, que integró un cierto “contagio” y “roce” entre los y las creadoras. Además, durante el proyecto los artistas resolvieron problemas concretos de convivencia, así abordando el concepto RELEVO de forma comunitaria. También debieron generar sus propios medios de difusión y promocionar su semana de creación. Así, a la vez de crear un espacio de confianza y puesta en común, se promovió la autonomía y la responsabilidad compartida. Todos ocuparon el mismo espacio bajo un sistema de red que potenció la influencia, la observación, el intercambio, la acumulación de registros y la reflexión disciplinaria, así como el diálogo y sensibilización del público.

La propuesta de RELEVO logra poner de manifiesto la interacción de diferentes disciplinas y cómo se articulan entre sí en distintos niveles. Pone en evidencia el rol del arte en democracia. Sin duda, es necesario preguntarse cuál es el rol de RELEVO en el futuro, ya que el ejercicio reflexivo sobre los procesos de creación artísticas se va re articulando y adquiriendo nuevos sentidos con el transcurso del tiempo y sus modos de recepción.

Relevo

El proceso de creación artística como exhibición:
explorando las exigencias, las alianzas
y la transformación

Soledad Falabella

Como todo el mundo, tengo mis dificultades con las palabras performance, performer. En cambio, una fórmula como: "Duchamp as a transformer" me parece comprensible. Propongo reemplazar performer por transformer.

Jean-François Lyotard, Duchamp's Transformers

A la manera de una carrera de postas, en la cual los corredores se van pasando "el testimonio" uno tras otro, los artistas ocupan un mismo espacio de trabajo relevándose bajo un sistema de red que potenció la influencia, el intercambio y la reflexión interdisciplinaria entre ellos.

Aische Schwarz, Macarena Campbell, Javiera Peón-Veiga

RELEVO - La carrera de postas alerta de antemano sobre la ética del rigor y la exigencia sobre el que se construye del ambicioso trazado programático. El dispositivo de la (auto) disciplina debe funcionar para que en efecto ocurra

“felizmente”, al decir de Austin, y el mega acto transformador de RELEVO se ponga en acción. Se trata de un complejo sistema de redes de contacto, alianzas, comunicaciones y creación artística basado en la convivencia humana, el intercambio y la reflexión interdisciplinaria. Las creadoras de RELEVO, Aische Schwarz, Macarena Campbell y Javiera Peón-Veiga, formadas en la danza como disciplina, productivizan su experiencia con el fin de indagar en torno a la creación artística en el contexto de Chile 2010, año de la conmemoración del Bicentenario nacional. De cara a la segunda década del milenio RELEVO despliega durante el mes de septiembre –mes de celebración de las fiestas patrias - su acción creativa en un terreno difícil, un escenario social de crisis, en el que converge lo global con lo local, donde la herencia originaria irrumpe en una cultura altamente mediatizada y neoliberal, y el trazado de las generaciones anteriores “no cierra”.

RELEVO surge desde la urgencia de una reflexión crítica y comprometida sobre el rol de la creación y el arte para construir un futuro que sea democrático y que tenga sentido para aquellos que lo habitan¹. Con el proyecto RELEVO se instala la pregunta sobre cómo enfrenta el medio

1. Es significativo que este proyecto postulara infructuosamente al FONDART 2010 y que a pesar de no contar con fondos durante su realización, de todas formas se llevara a cabo con los más altos estándares gracias al compromiso de la comunidad comprometida. Post realización, el proyecto es beneficiado por la Ley de Donaciones Culturales.

artístico la creación como un acto social de pensar el futuro desde su propio quehacer. Desde esta perspectiva, el lugar de creación artística se transforma en un lugar de creación de pensamiento nuevo, de experimentación de cómo este nuevo conocimiento es recepcionado y reinterpretado por la sociedad. RELEVO, pone en escena, exhibe, este proceso de reflexión crítica de la creación artística como “máquina de guerra”, al decir de Deleuze y Guattari, una articulación de nodos y planos de creación de un colectivo de artistas que se ponen en acción en función de reflexionar acerca de la posibilidad de crear en conjunto, un futuro común e indagar sus condiciones de sentido.

RELEVO como acción ocurre en un transcurso definido, un mes, y en un lugar concreto, la Galería Concreta de Matucana 100. Con el pasar del tiempo, la articulación de planos y nodos adquiere velocidad, intensificando las experiencias. Los planos de acción que se articulan entre sí van dejando huellas, nodos de memoria. De esta forma, el trazado del programa se transforma en acción, cada uno de los procesos que tiene lugar se va sumando a los que lo preceden y articulando con ellos como antecedentes para los que vendrán. Así, la comunidad de artistas de RELEVO participan en la producción de una creación mayor: la ejecución de la obra en el tiempo y el espacio, acción transformadora que se eleva por sobre el proceso artístico de cada uno.

El plano de la galería se constituye a partir de una

suspensión activa (aufhebung): deja de ejercer su función tradicional de exhibición y pasa a transformarse en un lugar de juego donde múltiples escenarios que funcionan sincrónica y asincrónicamente, se relevan semanalmente entre sí. Es desde este lugar de transformación creativa y lúdica desde donde se indagan preguntas claves respecto a la relación entre estética, cuerpo y disciplina; creatividad, materialidad y norma; escasez, engagement con la vida práctica y la comunidad, en relación a la vida democrática, la convivencia humana y el arte. De esta forma, el plano de la galería se proyecta como un mundo propio, con sus propias reglas generadoras de energía, libertad, juego y experimentación, pone en juego diversos mundos del arte: el de la danza, las artes visuales, el diseño, la performance, el teatro, la música y la arquitectura.

La acción de RELEVO es performativa, entendiendo este término según Butler:

De modo que la performatividad no es pues un “acto” singular, porque siempre es la reiteración de una norma o un conjunto de normas y en la medida en que adquiere la condición de acto en el presente, oculta o disimula las convenciones de las que es una repetición (Butler, Cuerpos 34).

En efecto, la acción en RELEVO no es un sólo acto, sino una trama de actos reiterativos en el tiempo, no sólo capaces de transformar el mundo, sino que efectivamente y “felizmente” lo logran. La creación artística se transforma en un accionar como

resistencia a esta “naturalización”, que impulsa en un ambiente prácticas “críticas” con el fin de desarticular la naturalización, tanto de la creación artística en su globalidad a nivel de la sociedad chilena, así como también en relación a la práctica de la comunidad convocada de artistas, teóricos y público.

La galería se transforma en una simultaneidad de planos, configurando una red, máquina multidimensional que opera tanto hacia el adentro como hacia afuera. Por medio de viejas y nuevas tecnologías (memoria, diálogo, escritura, imprenta, tecnologías digitales, livestream, blog, plataforma web LMS) puestas en planos de contigüidad, se forman cadenas metonímicas donde nada ni nadie sustituye o representa a otra cosa, ni otra persona. El resultado es una recepción activa y dialogante: artistas, teóricos y público participan activamente de los procesos de creación de formas simultáneas y plurales.

La apertura de la galería y su transformación en un taller de creación y experimentación despliega un plano ritual de la repetición: las secuencias espacio-temporales, creativas y comunitarias se van ampliando e intensificando. Como resultado, se va construyendo una comunidad que habita un espacio que se apropia y en el que surge una estética y una ética comunitaria. De esta forma, se desplaza al artista como ser autónomo, y se reflexiona sobre la creación como un accionar en comunidad. Con ello se articula, junto con las exigencias de la carrera de postas entre los y las artistas, una experiencia de confianza y responsabilidad, una forma de trabajar que propiciara los intercambios entre pares y no

jerarquizados. Con ello se logra el objetivo de acercar al público a los procesos creativos, potenciar la generación de nuevas audiencias e integrar al diseño de RELEVO la pregunta por la integración del futuro. En efecto, este proyecto está abierto en el tiempo, integra una reflexión permanente, enfocado a exhibir críticamente los procesos como un ejercicio creativo y de transformación, tanto de los artistas como de su público. ¿De qué forma la simultaneidad de actos de RELEVO se articula con el público, invita a nuevas audiencias y abre puertas para una ampliación en el devenir?

Bibliografía

Butler, Judith. *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Buenos Aires: Paidós, 2002.

Desayuno de apertura
SEMANA 1

Samuel Ibarra
SEMANA 1

I ♥ FANON

COLONIALISMO INTERNO

Tamara González
SEMANA 1

Nicolás Oyarce en Diálogos
SEMANA 1

Sebastián Jatz
SEMANA 2

Co-op
SEMANA 2

Javier Toro Blum
SEMANA 2

Sebastián Jatz
SEMANA 2

Sergio Valenzuela Valdés en Diálogos
SEMANA 3

Pedro Sepúlveda
SEMANA 3

Angélica Vial y Andrea Miranda
SEMANA 3

Aische Schwarz
SEMANA 4

Katalina Mella
SEMANA 4

Andy Dockett con RELEVO-STORE
SEMANA 4

YO ♥
M
CLITORIS

Re
inaugura

R
6 sept

Relevo