

Códiço

06140

arte arquitectura
música moda

\$50.00

OCTUBRE
NOVIEMBRE 29

Javier Téllez, *One Flew Over the Void (Bata perdida)*. Documentación del proceso. / Imágenes: Cortesía inSite_05.

inSITE_05

¡DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA CULTURAL EN LA FRONTERA!

por José Manuel Springer

Tijuana: el paraíso. San Diego: el infierno. inSITE_05: el camino entre ambos. ¿Alguna vez se le ocurrió a alguien que dos ciudades tan opuestas pudieran sostener un diálogo?

Hace 13 años, Michael Kirchman y Carmen Cuenca pensaron que sí y por eso crearon el primer evento de arte público binacional. Hoy *Insite* es un híbrido entre lo que podría calificarse como muestra de arte público, obras de buena voluntad y teoría sociológica.

La más reciente edición de este evento fronterizo nos dio la primera probada de un complejo programa diseñado por el ya célebre Osvaldo Sánchez. El trayecto no es fácil. Son muchas horas de camino entre las playas de Tijuana y los suburbios de San Diego y, por si fuera poco, hay que cruzar una frontera multitudinaria que constituye el espacio público más fragmentado que pueda imaginarse.

Mientras que Tijuana es ya un punto de referencia de la escena artística mundial y un botín para curadores espontáneos y académicos experimentados, San Diego es un oasis de coleccionistas hambrientos, políticos conservadores y militares jubilados. De esta dialéctica entre las necesidades y sus posibles satisfactores surge *Insite* como un imán que atrae a artistas de todo el mundo que ven en la frontera un laboratorio social sin parangón.

Este año el evento se concentró en definir las prácticas artísticas públicas, entendidas no sólo en términos de lugar sino como resultado de la interacción de políticas de imagen y representación de las comunidades locales y sus prácticas culturales. El problema es que, en general, las

intervenciones artísticas comisionadas para el espacio público no resultan muy visibles y, en particular, algunas de ellas huelen a ese tipo de arte hecho para hacer sentir bien.

Para el visitante foráneo las distancias y las incidencias regionales rebasan su capacidad para involucrarse y, para complicar las cosas, no todas las obras —entre los 22 proyectos artísticos— se presentaron entre el 26 y el 28 de agosto, el resto se dio a conocer durante los siguientes tres meses.

El discurso del método

Entre los proyectos tenemos aquellos realizados con la colaboración del público. El dúo Jennifer Alora y Guillermo Calzadilla presentó un video en el Airport Bar que refleja los pensamientos de la población de San Diego (*Signos mirando al cielo*). Luego de una encuesta a los habitantes —en la que se indagó su parecer sobre el vuelo de aviones en la ciudad (el aeropuerto de San Diego está ubicado prácticamente en el centro de la zona metropolitana)—, se colocaron algunas de las frases sobre las azoteas de los edificios para que pudieran leerse desde los aviones, como una forma de reconocer desde las alturas los pensamientos de la gente que vive allá abajo. Con una estrategia similar, la dupla integrada por Felipe Barbosa y Rosana Ricalde invitó a los transeúntes a proponer sus nombres propios para pintarlos sobre el piso del puente peatonal que comunica a Estados Unidos con México. *Hospitalidad* es una especie de reconocimiento, para que los visitantes sientan que mi casa es su casa.

Por otro lado, siguiendo estrategias comunicativas o mercadotécnicas, los artistas dieron rienda suelta a su imaginación para promover usos no estereotipados de la cultura fronteriza. Judi Werthein creó un proyecto que liga a los indocumentados con el comercio establecido de California. *Diseño unos tenis especiales, Made in China*, que vienen equipados con algunos gadgets: brújula, mapa de carreteras, aspirinas y dos águilas bordadas, una gringa y otra mexicana. La marca de los botines: Brinco. La pieza viene consignada en el catálogo pero yo no la vi. Se supone que éstos podrían conseguirse en una “tienda elegante de San Diego”, para así subrayar las contradicciones existentes entre la competencia productiva, los movimientos migratorios y la geografía laboral. Demasiadas bondades intelectuales para un producto que no se puede ni ver.

Más invisible e intangible resultó la intervención del danés Måns Wrangé, titulada *Proyecto del buen rumor*. Se trata de una iniciativa basada en la investigación de opiniones, perfiles del público y detección de nichos de mercado, para propiciar el esparcimiento de dos ficciones sobre el otro. Saber si estos rumores pueden generar una opinión positiva o contrarrestar los estereotipos raciales, económicos o sociales en una región tan diversa dependerá de un video que habrá de realizar el artista al finalizar el evento.

Caso aparte es el video *Ósmosis y exceso*, del holandés Aernout Mik. Se trata de una pieza basada en intercambios fronterizos poco conocidos; los gringos visitan Tijuana para abastecerse de medicinas baratas en las miles de farmacias de la ciudad, pero además,

Felipe Barbosa y Rosana Ricalde, *Hospitalidad*. Documentación del proceso.

que nunca se presentan en los medios de comunicación, donde lo frecuente es enterarse de los cruces de inmigrantes, la violencia provocada por el narco o las declaraciones de políticos gabachos sobre la inseguridad en su "patio trasero". En el video se observa una reconstrucción cinematográfica de una farmacia arregada de lodo —en referencia a las inundaciones que sufrió la ciudad hace algunos años—, así como el inefable paisaje compuesto por miles de carros abandonados en las afueras de Tijuana. La proyección se realiza en una pantalla colocada dentro de un estacionamiento en San Diego, donde, según pude observar, las imágenes casi pasaban desapercibidas para los automovilistas.

En suma, puedo decir que el capítulo *Intervenciones* resultó ser una herramienta de investigación y experimentación de procesos sociales que toman como punto de partida la interacción social regional. No obstante,

Cao Guimarães, *Gambiarra 2 (vitrala)*, 2002-2004

el margen interpretativo resultaría más revelador si se traslada a espacios más perceptibles, con propuestas más contundentes.

Distantes pero no distintos

El plato fuerte para el visitante es la exposición *Sitios distantes*, presentada en el Centro Cultural Tijuana y en el Museo de Arte de San Diego. En la muestra participan una cincuenta de artistas de todo el mundo, elegidos por el curador Mario Pedrosa y un equipo de cinco curadores (Santiago García Navarro, Julieta González, Betti-Sue Hertz, Ana Elena Mallet y Carla Zaccagnini). La selección de artistas combina las representaciones pictóricas de Guillermo Kuitca con la maqueta de Héctor Zamora de su *Paracaidismo* en el Museo Carrillo Gil; los videos del grupo argentino Etcétera y los libros del colectivo editorial Eloisa Cartenera, también de Argentina.

De Buenos Aires a Tijuana, las realidades públicas no parecen tan distintas. El resultado de tan ecléctica selección se percibe como un discurso sobre la ciudad moderna y su anárquico desarrollo urbano, semántico y político.

Cuántas veces nos preguntamos qué demonios son esos edificios habitacionales cubiertos de mantas publicitarias? ¿Qué autoridad se encarga de otorgar permisos para que las agencias publicitarias se apropien del horizonte urbano y transformen una ciudad en un basurero de imágenes? ¿Qué puede hacer el habitante promedio para retomar el control sobre los espacios públicos? ¿Dónde

queda inscrita la historia de la ciudad cuando es destruida por la mafia de los bienes raíces y de la arquitectura útese y tírese?

La exposición *Sitios distantes* es una muestra de ese clamor que existe por recuperar, a través de estrategias y tácticas de revelación y reposicionamiento, el espacio público para los que lo habitan. Hay quienes se dedican, como Julieta González de Venezuela, a crear un archivo de los múltiples cambios que sufren las avenidas simbólicas de Caracas (*Avenida Libertador*, 2005). O quienes, de manera sardónica, hacen suyos los monumentos abyectos (*Imágenes de archivo de Lima y obras de estudio*, 2004-05 del peruano Armando Andrade). Hay también los que sólo dirigen su lente hacia las pequeñas cosas, para subrayar aquello que todavía es común en la ciudad, como Francis Alÿs y sus fotografías de vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la ciudad de México (*Ambulantes I y Ambulantes II*).

El éxito de *Insite*, por lo menos en lo que se puede ver hasta ahora, es la exposición *Sitios distantes*. Ésta arroja un catálogo de acciones de resistencia y de críticas constructivas bien dirigidas que nos hacen reflexio-

Maurycy Gomulicki, *Puente aéreo*. Documentación del proceso.

nar sobre la distancia entre las políticas urbanas, las ausencias de políticas y las propuestas silenciosas que día con día construyen quienes habitan y construyen la ciudad y sus espacios domésticos.

Si legalizaste tu coche chocolate y no puedes asistir a inSITE_05, visita www.insite05.org y conoce los cinco proyectos comisionados para la red. Son de agasajo. •

Aeronout Mik, *Ósmosis y exceso*. Documentación del proceso.