

Arte Público y acción directa en la ciudad marca.

Evolución de escenarios para la acción en Madrid en la última década.

A lo largo de la última década han cuajado entre los movimientos y colectivos sociales determinadas formas de acción y una cierta consideración de sí mismos en relación a la producción cultural, que si bien fueron relativamente novedosas y efectivas en su momento pienso que han perdido hoy su eficacia en el contexto de la "ciudad marca".

El propósito final de esta reflexión es contribuir a modelar nuevos discursos críticos en el escenario de las políticas culturales en ese contexto.

Por un lado para recuperar, mantener o fortalecer, según el caso, la capacidad de intervenir en la construcción de la ciudad. Entendida ésta como tejido humano complejo, resistente a la normalización en el espectáculo, la mercantilización, privatización etc.

Por otro, para analizar y poder explicar por qué oponerse a la cultura de "la excelencia" (proliferación de Museos, macrocentros culturales como Matadero (Intermediae), Casa Encendida o Caixa Forum).

Una mirada hacia atrás

Entre mediados y finales de los 90, mirando atrás rescataríamos varias tendencias del momento que influyeron en la evolución que queremos analizar:

- El Zapatismo, con sus lenguajes cercanos al imaginario y cultura indígena que produjo una receptividad a nuevos lenguajes políticos más próximos a lo cotidiano, a lo poético.
- La Okupación. En ese momento se abre un debate en el “mundo okupa” en torno a la necesaria apertura de los CSOA a los barrios y se inicia un proceso en ese sentido.

- El cruce de dos mundos políticos: la organización vecinal _con su crítica más integrada_, y la Okupación _que elabora una crítica sistémica.
- La incorporación de otros colectivos pertenecientes al ámbito ONG, grupos de apoyo a migrantes y asociaciones de estos y también artistas.

Arte Público

En general los 80 y 90 fueron décadas en que se produjo una reflexión amplia en torno al concepto de "lo Público y del "Espacio Público".

El arte no fue ajeno. Fue incorporado de formas diversas. Partía de la ocupación del espacio público por el arte, el diálogo entre arte y público (la gente), lo público como espacio de la Representación (espacio dónde se manifiestan las formas de dominio en el plano simbólico). En concreto nos interesa la interpretación más política que crucza producción simbólica (ámbito de la representación), espacio público y acción política.

Existe una tradición en el desarrollo vanguardista con una gran producción teórica en este ámbito, desde la tradición de las vanguardias y el arte político (John Heartfield), pasando por el Situacionismo y sus vidas posteriores, hasta los movimientos artísticos vinculados a las luchas pro derechos civiles en EEUU años 80 (Gran Fury, Act up, etc).

Como resultado del encuentro de esta diversidad de agentes e influencias fue un espacio político mestizo, extraño, experimental, al margen de los partidos políticos y orientado a los espacios de vida (físicos y humanos) y a la adopción de formas de acción política integradas en lo cotidiano.

El contexto político en Madrid

La época "Manzano"

José María Álvarez del Manzano alcalde de Madrid de 1991 a 2003. Bajo su mandato se lanzó la idea de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012 .

En la estela de la remodelación de los centros urbanos (Carme en Valencia, Casc Antic, Villa Olímpica en Barcelona) en Madrid se inicia algo más tarde (Malasaña 94). Nótese que "Regeneración" es un término posterior.

1997-2003 (creación de la Red de Lavapiés-Desalojo del Labo 3) coinciden con el periodo de mayor eficacia de "nuestras prácticas" (y tb de mayor actividad). Esto coincide con la 2ª mitad de la época Manzano.

¿Quién fue Manzano? ¿Qué diferencias tuvo con Gallardón? (más allá de que nos pareciera la viva imagen del oligarca, señor de derechas, autoritario, carente de cultura y cosmopolitismo. Justo lo contrario de Tierno Galván).

1-- Manzano fue el alcalde de los empresarios y comerciantes ¹ Famoso por las zanzas. Digno continuador de la época del despliegue del capital privado.²

2-- Manzano fué "jubilado" por su partido por su mala imagen³ y porque representaba una visión antigua y agotada de la ciudad. En parte por sus problemas con la justicia, en parte por la elección de su oponente, la candidata socialista Trinidad Jiménez.

Entrevistado en ABC.es justo antes de las elecciones municipales el propio Manzano habla de su sustitución. "No exijo reconocimientos después de tres mayorías absolutas" (título) es una afirmación de su eficacia ganando elecciones pese a lo cual es sustituido (además de expresar un poso de amargura).

En el mismo artículo encontramos comentarios interesantes sobre sus políticas culturales. En el momento del cambio de candidatura, la aspirante a concejal de Cultura con Gallardón había criticado estas abiertamente. En palabras de la

1 La Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicio de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y CEIM (Confederación de Empresarios de Madrid) celebró el pasado 18 de Junio una cena homenaje al ex Alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, a la que asistieron un millar de empresarios. www.ceim.es/18/junio/2003

2 Veanse los cuadros que presentó José Frías en su intervención "El metabolismo de la conurbación madrileña" 1984-2001, fueron años de despliegue de la economía de servicios y construcción.

3 Antes de las elecciones salió una sentencia del Tribunal de Cuentas que le obliga a devolver dinero al Consistorio por gastos personales metidos en el capítulo de representación. ABC.es / Blanca Torquemada 04/05/2003

periodista había quien presentaba a Manzano "como rancio, ramplón y castizo...".

Él se defiende distinguiendo entre "el falso casticismo y el mantener las tradiciones." y dice "He fomentado mantener las tradiciones porque si al final da igual pasearse por Nueva York que por Madrid o por Tokio, la globalización mata la personalidad."

"Madrid es hoy la ciudad preferida de los inversores, que ahora piensan en París, Londres y Madrid... En ese proceso ha sido clave el impulso a Ifema, que se ha convertido en un motor importantísimo. ...el resultado es que Madrid se ha convertido en la primera ciudad del mundo de congresos".

En aquel momento esto nos pasaba más o menos inadvertido pero visto hoy se hace evidente que, aunque él ya había incorporado el discurso de la competencia entre ciudades en el ámbito económico, en lo cultural todavía no había dado ese paso. Sus políticas seguían dentro del costumbrismo y del historicismo de los géneros artísticos. Todo lo que sucediese fuera de este contexto no tenía mucho eco en la institución municipal. La excepción cultural fue ARCO, y más bien, entiendo yo, por su relación con el desarrollo de IFEMA. No digo que no sucedieran cosas interesantes en Madrid ⁴, pero estas no formaban parte troncal de las inquietudes del equipo municipal.

El papel de la ciudadanía era, en el esquema de Manzano, el de meros usuarios/consumidores.

Dentro de este panorama en la vida cultural de la ciudad, percibido por diferentes sectores sociales como "de perfil bajo" en el sentido de que no generaba "novedad" ni mucha actividad, nosotras irrumpimos como una pequeña efervescencia vital, cultural.

Éramos ciudan@s pero nuestra organización era difusa (no estructurada). No aspirábamos a la representación de nadie, ni constituíamos una voz única y fuerte, pero si rompimos en el espacio de la comunicación e interpelación crítica a la institución. Utilizamos el espacio público con una libertad inhabitual y lo

⁴ Ya hacia el final de su mandato se creó "MEDIALAB" en el año 2002, programa del Centro Cultural Conde Duque de la Concejalía de las Artes). Aquí se hace visible en el Ayuntamiento el historiador y crítico de arte Juan Carrete Parrondo.

okupamos con mensajes políticos ¿mas o menos novedosos? _pedíamos participación real, expropiación, rehabilitación integral, uso libre de los espacios públicos. Lo más novedoso fue que hicimos un uso táctico de la producción cultural y artística. Acuñamos lenguaje _"participación", interculturalidad, construcción de ciudad, formas de habitar_. Utilizamos los lenguajes y formas de hacer artísticas _intervenciones específicas, performance, revistas caminadas, vídeo creación, aplicaciones interactivas, corto de animación, metodología colaborativa, "guerrilla de la comunicación", etc.

Fuimos una rareza exótica que atrajo la atención de los medios y gracias a eso nos convertimos en elementos "incomodos" a los que tuvieron que prestar atención durante algún tiempo, y de ahí nuestra eficacia.

Incluso llamamos la atención de determinadas instituciones (entre otros del propio Carrete o de Pilar Martínez, hasta el 2003 Consejera de Asuntos Sociales / CAM).

En aquel momento tuvimos ciertamente la capacidad de capitalizar nuestra propia imagen porque enfrente teníamos una administración que no sabía todavía como gestionar ese tipo de producción crítico/artístico/cultural/ciudadana para la que, además, disponíamos de un cuerpo teórico sólido.

Cambio de rumbo

Fuimos lo contrario a su hipótesis de una ciudadanía durmiente. Pero también fuimos un laboratorio de experiencias e ideas que, de alguna manera, educaron a nuestros contrincantes.

Si lo miramos en lo mas micro (Lavapiés), desde el primer momento se hizo patente que nuestros agonistas comenzaron a esponjar su vocabulario a fuerza de apropiarse del nuestro; de apropiarse de proyectos, siempre vaciándolos de contenido crítico, de metodologías y tiempos, y devolviéndonos una versión neutralizada y desde arriba de nuestras propias iniciativas. (La bisagra de esto fueron más bien cargos intermedios como Carmen Casesmeiro y mas recientemente el mismo Carrete). Pero durante el período Manzano creo nosotros nos movimos más deprisa que ellos.

Ya en los últimos años de éste y más tarde con la llegada de Gallardón al Ayuntamiento, el panorama cambió radicalmente. No es sólo que éste último utilizase una mínima capa de cultura y cosmopolitismo para envolverse en una apariencia de progresía, que antes fue patrimonio de la izquierda. Hay que reconocer que también hizo un uso táctico de la cultura aunque a la inversa, usándola para lavar la cara a unas políticas territoriales ultraliberales, y con un modelo de ciudad segregador, "energívoro" y mercantilista.

Como hemos aprendido recientemente, esta nueva visión política también tenía su propio cuerpo teórico en la teoría del Marketing de Ciudades, que ha invertido el equilibrio de poderes en términos de discurso. Quizá ellos no manejan este discurso de forma explícita pero está claro que éste es el texto que subyace al modelo Barcelona, modelo en que ellos se miran.

Los elementos intangibles

"...son los intangibles de la ciudad los que realmente pueden aportar un valor diferencial añadido, el cual es un elemento clave de competitividad" ⁵

El márketing urbano, entre otras cosas, ha incorporado lo que llaman "intangibles" a la lista de activos de los que dispone una ciudad para competir con otras en la atracción de negocio, inversiones etc.. O dicho de otra manera, ha contabilizado el "dinamismo social".

Intangibles son los "valores" de la sociedad, el entramado de relaciones que se dan en ella y el conocimiento que ésta produce. El dinamismo social es todo lo que las ciudadanas hacemos a partir de esos valores, relaciones y conocimiento, ya sea para promover el desarrollo económico de un área deprimida o para organizar el ocio, o procurar la formación continua, promover el entendimiento entre los pueblos o visibilizar derechos. Toda acción social originada de abajo a arriba.

Donde hay dinamismo social hay movimiento, consumo, pero sobre todo hay conceptos e ideas nuevas y eso significa oportunidades de negocio. Porque las

5 Cita extraída del cuadernillo de La Tabacalera a Debate, Una Crítica desde lo urbanístico, pág

ideas son "apropiables" y transferibles de unos ámbitos a otros y eso genera proyectos nuevos y mueve el dinero (Boltanski y Chiapello lo llaman "establecer un vínculo inédito entre nodos de información relativamente densos y estables").

Está claro, dónde nosotras decimos "participación" ellos lo dicen tb pero con otras implicaciones. Si pedimos renta básica ellos nos dan "renta básica de emancipación", pero las palabras significan lo que ellos quieren que signifiquen. Hay una enorme dimensión simbólica en todo esto. Los proyectos, lenguajes o acciones generan una capacidad de fascinación momentánea, que produce una forma de filiación emocional antes que racional, que es susceptible de ser capitalizada cuando es adecuadamente gestionada. La filiación emocional se traduce en adhesión, buena imagen, colaboración... clientes.

Lamentablemente, hemos de reconocer que nosotras hemos contribuido en cierta medida a poner a Lavapiés en el mercado.

[Notas a desarrollar en la charla]

- El espejismo del activista-artista o ya no podemos usar tal cual conceptos como "la apropiación de los recursos públicos" con la inocencia que lo hicimos porque ya no gestionamos nuestra propia imagen.
- "Hegemonismo cultural" (en el sentido de dominio por consentimiento)
- A más recursos menos trabajo colectivo -- nuestras redes se empobrecen.
- [el papel del conflicto, su posibilidad]
- Construcción alternativa, redes, recursos, fortalecimiento de los movimientos sociales --> con el objetivo de resistir al modelo de ciudad marca con más eficacia.