

ESO DE AQUELLO EN AQUEL MOMENTO
CAPÍTULO A CAPÍTULO, UN MODO DE SOBREVIVENCIA

Michelle Marxuach

Ni Sancho Panza, ni Dulcinea podían convencer a Don Quijote que su realidad no era otra que aquella específica a su situación. Ni el globalismo ni las redes sofisticadas de comunicación nos quitan nuestras realidades locales.

Puerto Rico es hoy uno de los países en el área del Caribe y Latinoamericana con una de las más avanzadas infraestructuras tecnológicas. A pesar de que tenemos uno de los más altos porcentajes de participantes en el proceso electoral, todavía existimos como “colonia”.

Calcomanía realizada por la artista Inés Aponte donde aparece la imagen de una mujer sacada de la marca de etiquetas de jabones y las colonias MAJAS (proveniente de España). Sobre ella se escribe lo siguiente en la mica de proyección:

‘Colonia’ y jabones Maja = residuos de la 1era colonización, hoy en desuso por su fuerte olor, no compatible con la moda de la 2nda colonización...”

En general, tanto fuera como dentro de la isla, es poco lo que se sabe sobre la situación actual del arte contemporáneo en Puerto Rico.

ALGUNOS DATOS HISTORICOS

SPACE: 100 miles x 35 miles (el continente de Puerto Rico)

LOCATION: Caribbean (even when our neighbors don't believe so) offshore US

TOPOGRAPHY: An island within an island (Play pens, corrales)

GOVERNANCE: U.S. protectorate (Colonia libre asociada)

MILITARY: Bombing without bombs (el mayor campo de tiro al blanco)

POLICAL STATUS: A democratic colony (democracia sin representación)

TIME: Today (Hoy)

RACE: Historic conglomeration (by Laura) Burundanga (Luis Pales Matos)

A WAY OF LIFE: Latin (Vive y deja vivir)

ORGANIZATION: Americanized but in Spanish

ECONOMY: Parasite of the United States (Parásito de Estados Unidos)

HABITAT: Consumerism (Consumerismo)

LANGUAGE: Spanglish

CITIZENSHIP: Free Associated American Citizen

PHILOSOPHY: Zona de riesgo ZERO (A Riskless / risk adverse Life)

OCCUPATION: Minimalista (Certámenes de belleza, estrellas de música popular y atletas definen ante los ojos de muchos lo que es Puerto Rico.

HOLYDAYS: All except working hours (todos los días excepto horas de trabajo)

PRIDE: Beauty and flavor (Belleza, boxeo y música)

ART: Monumental Erections (Erecciones Monumentales) en diciembre 2001 se aprobaron 15 millones para levantar esculturas públicas monumentales, 2.5 million were assign to the museum, difficulty to raise funds for contemporary art production.

GUIDING PRINCIPLE: A land of fascinating contradictions (Contradicciones fascinantes). Se nos hace difícil llevar el mensaje de que el arte contemporáneo es indispensable, tanto para el desarrollo económico como para la evolución cultural del país.

El proyecto PARA TV de Chemi Rosado Seijo es lo más cercano a vivir en la poética de Puerto Rico, acercándonos a pistas sobre la dificultad de llevar el mensaje. 1 minuto de grabación hecha desde la tv en Puerto Rico, editada y vuelta a pasar en la tv.

La apatía general y el control social de parte de instituciones, críticos no preparados y profesionales del arte, han contribuido al subdesarrollo del arte contemporáneo en Puerto Rico. Tras la primera generación de artistas plásticos en la década del cincuenta, contadas explosiones y cuestionamientos se han logrado. Las situaciones que se habían creado, desgraciadamente, se secaron o desplazaron en corto tiempo. La última mitad de la década del noventa da, finalmente, las condiciones necesarias para que una sólida generación de artistas jóvenes forme una masa crítica que ahora comienza a pulverizar, confrontar y no permitir la continuidad de esta apatía.

Un grupo compuesto por artistas, intelectuales, profesionales y diletantes se han unido para creer que el ARTE es una industria que investiga y desarrolla nuevas propuestas que reconocen la especificidad del tiempo presente como elemento clave para la búsqueda. La misión de M&M es trabajar en contra de todo lo que entumece e imposibilita el crecimiento de esta industria.

¿Quiénes somos M&M proyectos?

1. ARTISTAS que son, con sus ideas y propuestas, punto de partida (Presente en el SITAC para la producción de un proyecto Edmée Feijoo).
2. EQUIPO: Tito en sustitución de Luisa que algunos conocieron en PR 02 y hoy nos abandonó para dirigir el programa de jóvenes en riesgo, sin saber que pronto tendrá que fundar un programa de adultos en riesgo, Chemi (artista) y yo.
3. La constante RED de voluntarios y colaboradores que comparten ideas y responden a las necesidades del momento.

M&M se formó sobre la marcha, trabajando, y continúa reinventándose con cada proyecto. La búsqueda y el reconocimiento de situaciones específicas se convierten en plataforma.

M&M proyectos es un ente que opera sin fines de lucro y que nos ha servido de vehículo, de espacio para realizar y de herramienta para aglutinar situaciones que fortalecen la producción del arte contemporáneo en Puerto Rico, convirtiéndose, de acuerdo como la situación lo demande, en cómplice de un grupo de artistas locales y una serie de conversaciones y diálogos con otros tantos no locales. Es, quizá, un puente entre proyectos que explora el tiempo presente y permite el *graffiti*; demanda lo pasado por alto y mantiene las compuertas constantemente abiertas a la especulación, permitiéndose tocar momentos de conexión.

M&M no tiene estructura fija, constantemente la descripción cambia: de espacio alternativo a laboratorio de ideas a centro de agitación y propaganda (AGIpro), esta última recién posteadada por Beatriz Santiago (artista). Durante noviembre, diciembre (2001) y enero (2002) la hemos pasado en un pasillo 8'x 68' como centro de operaciones. Hoy nos mudamos a Fortaleza 302, edificio de almacén, donde estableceremos una serie de talleres de artistas, entre otros. Como catalizador de un lugar "sin lugar", hemos logrado eventos que se extienden uno sobre otro, abiertos, acumulativos, alejados de la cerrada fiscalidad y el diseño, como el recién comenzado proyecto FONICO, en donde un grupo inicial de artistas y otro grupo que en el trascurso se unió, provocaron un cúmulo de capas "desparramadas" que entretejan preguntas, dudas y situaciones desde la especificidad de la historia y el contexto de un edificio y las funciones que hasta el momento éste había tenido. Fue un intenso taller / residencia de un fin de semana en el Antiguo Hospital de la Concepción el Grande, hoy en camino a ser la nueva sede de la Escuela de Artes Plásticas. Fónico continuó ocurriendo en la distribución de postales, en internet y en conversaciones y

debates. Hoy continúa con A/IS (de Edmée Feijoo) proyecto que tuvo su primera etapa en Fónico y que progresivamente pretende acumular una serie de investigaciones “cacofónicas” para el desarrollo de un espécimen de arqueología, al grabar grupos de personas cada una con su propio walkman cantando su canción favorita simultáneamente. Para el SITAC se logró hacer una grabación gracias a Guillermo Santamarina y X-teresa arte actual.

Nos hubiera gustado presentar, como parte de la documentación, un proyecto de sonido que un mes después de aquel nos refirieron de Claudio Chea, quien realizó un estudio sonoro hecho en reacción a la actividad del domingo 28, pero al confrontarme con mi ya barroca presentación no creí le haría justicia. Todos los sonidos en la pieza surgen de grabaciones del edificio donde se presentó el proyecto. En ella no se usó ninguno de los sonidos o ruidos de los proyectos presentados excepto de la conferencia/charla.

La integridad de las ideas, mientras se crean proyectos autónomos e independientes, abre nuevos espacios más allá de las agendas tradicionales, abriendo nuevas rutas para su presentación.

Puerto Rico '00 [Paréntesis en la ciudad] fue y continúa siendo un ensayo sobre las circunstancias específicas del momento y sobre la compleja cultura visual que nos rodea. Un espacio no restrictivo que provocó una transformación del discurso local, creando una interacción dialéctica / simbiótica y que continúa siendo un compromiso con lo cercano, con la vulnerabilidad y elasticidad del tiempo presente.

La oportunidad que presentaba un edificio de almacén en el casco histórico de San Juan (ahora espacio de AGIpro y talleres) fue punto de partida para reunir una serie de proyectos de artistas y curadores (tanto del extranjero como locales) que tomaron plazas, comercios, puentes y otros espacios alternativos e institucionales. Convirtiendo las investigaciones iniciales en un ensayo de conexiones bilaterales que provocó, e intentaremos continuar provocando, alternativas genuinas en el contexto (local restringido y limitado), y por el otro lado una complicidad con cada individuo (local o extranjero) en sus investigaciones.

Anteriormente a mi investigación, le había provisto a Edmée un texto que había escrito al finalizar Puerto Rico '00 y le pedí lo leyera durante la conferencia en el momento en que lo creyese oportuno. Este fue leído y aunque momentáneamente me desubicó, pues pensé que era que estaba oyendo las traducciones en bocinas fuera de los audífonos, lo incluyo como referencia para estas Memorias (como anexo #1). A este punto me provoca continuar luego de “escuchar” una breve conversación, la cual comparto. En relación a uno de los puntos en el Manifiesto-Ing, Tristan Kobler dice:

“La cultura nos define por qué pasa. Producir es lo que queda, es el cortejo con el próximo después (next one after)”

Se oye un comentario:

“A Sócrates se le acusó de ser culpable de tratar de penetrar, con curiosidad impía, los secretos de la tierra y del cielo, de hacer de una mala causa una *buena* causa y de enseñar a otros cosas semejantes’.”

Gavin Wade “concluye”:

“Maybe art can change the world. Not the whole world or at least not in one go. But in small parts, bit by bit, a moment at a time. Parts adding up to larger parts. Larger parts becoming shared goals. Shared goals becoming structures to connect disparate endeavors.

Algunos cuchicheos:

La indiferencia o la declinación de la curiosidad, perpetua la censura;

Otros [mejor dicho] practicamos constantemente el disimulo que perpetua la censura aparentando ser indiferentes;

Otro [o más directo] empapelamos la censura con la falta de oportunidad, de apatía, de espacio dedicado al tiempo presente y la cobijamos en la indiferencia.

Autonomía, incitadores, cómplices, son palabras que directamente propician un espacio para el trabajo. Por ende, volvemos a complicarnos y asumo ese/este espacio para la producción más allá de la crónica: una producción autónoma que no pretende “habitar” el tiempo presente (habitar usado como dormir u ocupar) sino reconocer éste y activamente especular, actuar, balanceándose constantemente entre la incertidumbre del próximo proyecto y la presentación de anotaciones sobre situaciones que ya existen.

Este reto de investigar, anotar y realizar se convierte en una ecuación que, aunque parezca ser totalmente lógica y sencilla, se desarticula en rompecabezas cuando se lleva a la práctica, pues depende de la situación de cada momento, de cada contexto y de cada lugar. Ignorar esta dinámica, ya sea por comodidad o por censura o por una ingeniosa combinación de ambas, terminan provocando una parálisis dentro del territorio, enmohecendo en vez de engrasando el motor que nos permite actuar.

Me es imprescindible recordarme, ante tanto bombardeo manipulador, que el arte contemporáneo es el arte de hoy / ahora y que es en este preciso contexto que debemos experimentarlo. Los artistas son sensores que palpan y nos recalcan aquellas situaciones que en la mayoría de los casos se diluyen entre el “bullicio” del desarrollo, de los grandes poderes económicos, los fuertes acondicionamientos sociales, la apatía y las fuertes políticas gubernamentales. M&M proyectos entiende necesario reclamar este espacio para la experimentación, para apoyar las prácticas artísticas y provocar proyectos que permitan y que nutran situaciones de desarrollo para ese “espacio” en constante mutación.

Aquella ecuación lógica y sencilla inicial estaría más cercana a ser una donde no hay una respuesta concreta (*iteratiOn*) sino un número infinito en constantes cálculos interactivos que permiten acercarnos al proceso y como resultado al propio “espacio”, donde la dinámica de esta fórmula en constante revisión provoca una paradoja que dismantela y nos expone al riesgo de no tener un final conocido, que a su vez nos mantiene cerca del ahora y del tiempo presente. Es entonces cuando entendemos que cada situación es la tentación de ser usada para un proyecto y la inquietud del propósito de esta tentación se vuelve protagonista.

Este riesgo, creado por el inquieto espacio que detona aquello desconocido, es el que nos da nuestra razón de ser e incita a elaborar una serie de “ensayos” que de algún modo permiten una agenda en tránsito hacia búsquedas más amplias.

¿Continuaremos con la resistencia a un espacio de producción dada su incómoda incertidumbre a aquello desconocido? ¿Nos permitiremos ser cómplices de un proyecto aunque éste nos exponga al riesgo?

¿Continuaremos usando el espacio y la ocasión / situación como una oportunidad para la producción?

Quisiera terminar compartiendo algunas notas, que alimentan esa variable personal (vulnerable) de donde partió el título de esta presentación: *Eso de aquello, en aquel momento: Tiempo presente* (boceto).

ESO en donde te pierdes pero encuentras momentáneamente

Es ESO

AQUELLO que no existe pero que encuentras

Es AQUELLO

AQUELLO en lo que crees que en ESO se convierte...

CONVERSIÓN que obsesiona y mediante ésta se ENREDA

ENREDO que se siente y te CONSUME

CONSUMismo /(CONSUMisión) que se desvirtúa y se convierte en CONSUMERISMO

Y es ESO / AQUELLO, SÓLO en AQUEL momento

Provocado por la deriva de aquel laberinto,

Donde encontramos ruidos familiares

Lejos de los jardines caprichosos

Descansando del circo diario
Recogiendo nuevos paisajes de información.

Y es que entonces escuchamos el ruido que emite el espacio y tiempo
ENREDANDO el misterio de AQUEL momento
Permitiéndonos el regreso al desconcierto.

Y son AQUELLAS ocasiones compartidas,
AQUELLOS momentos encontrados
AQUELLOS lugares perdidos
Que obsesionan
Que permiten

Y se convierten en ESO
De AQUELLO
Sólo en AQUEL momento...

PAISAJE DE INFORMACIÓN / LANDSCAPE OF INFORMATION

Essay = Mapping

Image = Noise

Noise = Signs

Signs = Boards

Bulletin Boards = Suggestion

Suggestions = Alternatives

Alternatives = Questions

Question = Existence

Existence = Life

Life = Sequence

Sequence = Rhythm
Rhythm = Speed
Speed = Everyday
Everyday = Moments
Moments = Instances
Instances = Actions
Actions = Time
Time = Space
Space = Freedom
Freedom = SEARCH

Search is not other thing that the possibility of the question...

Space is not other thing that the possibility of the search...

Material de referencia

Convocatoria enviada el miércoles 12 de diciembre de 2001 a las 7:49 pm

A aquellos que han tenido chance de leer el boceto de trabajo para el próximo foro y a los que no también, me dirijo a ustedes para solicitarles colaboración en una situación:

La especificidad del tiempo presente y su realización más allá de la utopía del mismo = acción

El espacio que brinda cada situación para la producción es específicamente lo que me interesa. Es demasiado lejano participar en un panel. Es más directo el uso de este espacio para la experimentación y a la vez la ocasión para el desarrollo de una segunda y tercera etapa del proyecto recién comenzado *Aislamiento/Incomunicación Sonora* de Edméé Feijoo, ya que este foro convoca a un grupo (que en su investigación sería el neutro/control*).

¿Qué solicitamos?

1. Tu participación. Se le pedirá a todos que forman parte del SITAC, que traigan su walkman y su canción favorita (si no tienen les podemos proveer uno, pero contamos solamente al momento con un walkman de cassette).
2. Unos 15 minutos para realizar la grabación (del grupo “neutro” = participantes de SITAC).

¿De qué se trata?

A/is (Aislamiento / incomunicación sonora) de la artista Edmée Feijoo propone la realización de **investigaciones cacofónicas para el desarrollo de un espécimen de arqueología.**

La misma consiste en la creación de un paquete que contendrá cuatro grabaciones. Estas grabaciones son la grabación de 20 personas cantando simultáneamente su canción favorita mientras la escuchan en su “walkman”. Estas serán realizadas en diversos países.

La primera grabación fue realizada en Puerto Rico (proyecto Fónico) y propone tres grabaciones adicionales iniciales. Dos grabaciones con grupos de personas en dos países diferentes y 1 grabación con un grupo control que no proviene de ningún lugar específico.

Este foro es una oportunidad para la grabación de un grupo que no se circunscribe a ningún país específico y podría funcionar como grupo control (*NOTA: “CONTROL” USADO COMO TÉRMINO CIENTÍFICO EN EXPERIMENTOS Y NO EN NUESTRA CONDICIÓN SOCIAL).

Simpatizo con Gavin Wade del Proyecto “Quick Response Unit” (QRU) en donde plantea una propuesta abierta esperando un trabajo concreto, en transición con un rol más importante, haciendo imperativo que el curador y el artista se aseguren que este rol llegue.

NOTA: A raíz de la no reacción a la convocatoria inicial enviada por e-mail. Edmée Feijoo grabó a los conferenciantes y se encuentra en este momento traduciendo las grabaciones a partituras con miras a ser suplidas a una orquesta sinfónica para que éstas las toque todas a la misma vez. (Proyecto en proceso).

Texto leído por Edmée Feijoo simultáneamente durante la conferencia, y al cual nos referimos anteriormente:

No sé si fue la brisa o el calor sofocante de nuestra fortificación
que nos mantuvo en una constante incapacidad de agarrar la situación
o la incomodidad temporera refrescada por el apoyo constante
del grupo en cuestión que nos dio fuerza
y nos abrió un diálogo de la ilusión a la realidad.
Ambas realidades: la familiar y la desconocida
Fusionadas estuvieron en un ensayo que funcionó.
Fusión provocada por la adrenalina colectiva
Responsable de la resistencia a tal sofocante calor.

Constante a su vez que nos presentó la alternativa de la Transformación.
Ni el martes, ni el viernes ni el sábado nuestra fortificación permaneció igual
Situación que a su vez nos provocó una incómoda / comodidad de la ansiedad.
Ansiedad que en conclusión nos recordaba constantemente
que no era ya una ilusión pero una realidad.

Realidad recordada hoy,
Por destellos de la guayabera empapada en sudor
De unos del gran Complot: Guillermo,
O de aquella rabieta temporera de renuncia donde Vanesa y sus tres amigas desertaron el calor
Pero fueron en su regreso las únicas que al charco se tiraron
a montar aquella exhibición, que de por sí su carga traía el nombre clasificador: Endurance.

O simplemente contemplar el transeúnte, que a raíz del bombardeo de Jorge,

Unos paracaidistas atrapo y posterior como un producto más a la venta presentó
dada su particular situación.

O el “peso” del sonido, SOLO comenzó y simultáneamente terminó, EL MICRÓFONO que en un tropezón en aquel apagón su cable se desconectó.

O la oportunidad del diálogo con aquel polizón

En pos de tratar de evitar la interrupción

De tan mágico momento como lo que fue la metáfora de la muerte de aquel personaje ilustrador.

Chuchita la boxeadora en el atardecer del puente mayor en la boca de la entrada de la bahía de San Juan.

O la desubicación temporal de Doña María (transeúnte de la calle) que en ansiedad se encontraba al no localizar el paradero de Raimond y Carolina con su kiosko de intercambio (El Museo de la Calle)

Para entregarle prenda de su pasión por flores plásticas para su decoración,
a raíz de la negación del dólar como medio de adquisición

Desde la coordinación de Raúl, el mejor recibiendo a nuestros cómplices invitados.

Hasta la inconsciente ayuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con el empujón de los espíritus de Antonio encendiendo justo al momento nuestra iluminación.

Hasta la terapia física en momento donde un cuerpo puede sucumbir al cansancio; inyectándole una dosis más de adrenalina al tirarse desde aquel especial trampolín a la laguna,
que en piscina de todos Chemi convirtió
y hoy todavía nos empuja a emprender una nueva expedición.

conSUMismo

conSUMisión