

Instituto de Investigaciones Gino Germani

VII Jornadas de Jóvenes Investigadores

6, 7 y 8 de noviembre de 2013

Verónica Capasso

**Becaria de Investigación Tipo A, Instituto de Historia del Arte Argentino y
Americano (IHAAA), Facultad de Bellas Artes (FBA), Universidad Nacional de La
Plata (UNLP)**

verito_capasso@hotmail.com

Eje 4: Producciones, Consumos y Políticas estético-culturales. Nuevas tecnologías.

Después de la inundación. Una propuesta para *volver a habitar* el espacio.

Introducción

El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “*Arte de acción en La Plata en el siglo XXI. Registro y análisis de intervenciones artísticas efímeras*” que se lleva a cabo desde el año 2010 en el marco del Programa de Incentivos de la Universidad Nacional de La Plata y que tiene como objetivo relevar todas las acciones e intervenciones artísticas de la ciudad efectuadas desde el 2001 hasta el 2013.

Se aborda aquí, el proyecto actual del artista Luxor (sobrenombre que adoptó), quien comenzó a intervenir paredes de la ciudad de La Plata en el 2010.

Luxor, comenzó la carrera de Grabado y Arte impreso en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, pero no la terminó. Tal como sostienen Di María *et al.* (2011), el artista concibe sus pinturas en el espacio público como graffiti y como mural al mismo tiempo, esto por las características del soporte y por la narratividad. Así mismo, ve en el uso de este tipo de dispositivo, la resistencia y la canalización de una disputa simbólica y la posibilidad de interpelar, no solo al transeúnte, sino también a otros a intervenir ese mismo espacio generando un diálogo con otras obras y graffiti.

Luxor compartió con el colectivo *Sienvolando* (2002-2009) muchas intervenciones en la ciudad de La Plata las cuales refirieron a situaciones puntuales (Maffisa en lucha –una fábrica recuperada-, Autoconvocados por el Sida, la desaparición de Julio López, entre otros).

Algunas de sus intervenciones en el año 2011, se circunscribieron a mensajes feministas siendo para él el feminismo el único camino posible hacia el cambio social. En este sentido, Luxor reconoce que su objetivo es divulgar un mensaje de empoderamiento hacia las mujeres, dando cuenta a su vez de que se está ejerciendo violencia contra ellas en muchos aspectos de la vida.

Luego, realizó otro tipo de intervenciones y actualmente lleva adelante, junto a otras personas, el proyecto colectivo “*Volver a Habitar*”, con el objetivo de visibilizar en los barrios, a través de murales, la inundación que ocurrió en la ciudad de La Plata el 2 de abril de este año.

El proyecto

El proyecto colectivo “Volver a habitar” surgió después de la inundación del 2 de abril de este año y está conformado por seis personas: Daniel “Deanpeople” Ayala, Santiago Goicoechea, Flor Cariello, Ignacio “Martí” Martínez, Matías David López¹ (dos camarógrafos, una fotógrafa, un entrevistador y un musicalizador de los videos)² y el artista Luxor.

El proyecto tiene como objetivo hacer una serie de murales en distintos barrios afectados por la inundación generando marcas en la ciudad. En total se planificaron hacer ocho murales y hasta la fecha ya se realizaron seis. El primero en Villa Elvira, el segundo en Barrio Parque Castelli, el tercero en Los Hornos, el cuarto en La Loma, el quinto en el barrio de Plaza Islas Malvinas y el sexto en Tolosa.

Tal como plantean en su página en Facebook, no sólo se propusieron hacer murales sino que también se realizan entrevistas a los vecinos afectados, y se lleva a cabo un registro de toda la información recopilada.

El financiamiento para esta producción fue colectivo y se consiguió a través de los aportes que la gente realizó desde la plataforma Ideame (específicamente en la página <http://idea.me/proyectos/5523/volver-a-habitar>), la cual funciona como un “banco online”. Desde esta plataforma, que fomenta el financiamiento para creadores en Latinoamérica, entre ellos a productores artísticos, se consiguió (y superó) el objetivo de recaudar el dinero necesario para el proyecto “Volver a habitar”. Se consiguió *“nueve mil pesos en los que está incluidos (además de la pintura para los murales) la filmación de todo el proyecto, la página web, la música original y las entrevistas también”*³.

Por último, el grupo tiene como objetivo realizar una presentación formal del proyecto al finalizar la realización de todos los murales.

En definitiva,

“La idea del proyecto era como dos lugares: primero poner en discusión la herramienta en Ideame para lograr poner un proyecto social y no solamente individual porque la mayoría

¹ Lofvall Y. (2013) “La Plata- Volver a habitar”, El Tranvía – Revista digital de análisis político y cultural. Disponible en: http://revistaeltranvia.com.ar/?p=5202&fb_source=message

² “Los murales ya son una marca de la inundación en La Plata”, Diario Diagonales. Disponible en: <http://diagonales.infonews.com/nota-199732-Los-murales-ya-son-una-marca-de-la-inundacion-en-La-Plata.html>

³ Entrevista realizada al artista Luxor el día 15 de junio de 2013.

son artistas que suben sus proyectos para que financien su disco (por ejemplo), con la mayoría pasa eso. O la mayoría es algo más individual siempre (...).Acá lo principal no es mi obra sino que la gente cuente sus historias. Y armar un archivo web, armar una página con las entrevistas, todo. Donde pueda quedar registrado lo que pasó. Después de la inundación es como retomar las sensaciones de lo que fue y dejarlas vivas, que estén en la memoria de la gente”⁴.

El artista, la comunidad, el contexto y los espacios de producción y difusión

La propuesta artística expuesta en este trabajo puede ser analizada teniendo en cuenta algunos ejes, los cuales aportan lineamientos que permiten caracterizarla. En principio, se presentan cuatro cuestiones:

1. Arte contextual/ relacional.

Frente al hecho de la inundación, el arte se enfoca a la intervención en el momento, dándole primacía al contexto social. El arte “contextual” (Ardenne, 2006) agrupa todas las creaciones que se anclan en las circunstancias y se muestran deseosas de “tejer con” la realidad. O como sostiene Bourriaud (2008) el arte contemporáneo, en lugar de inspirarse en la trama social, se inserta en ella. Una realidad que el artista quiere hacer, más que representar, lo que lo lleva a abandonar las formas clásicas de representación, prefiriendo la relación directa de la obra y lo real (Ardenne, 2006), generando una estética comunicativa y de intercambio con la sociedad. Se trata de un arte enfocado a la “presentación”, al modo de intervención aquí y ahora, como también la primacía del contexto.

2. El dispositivo.

En “Volver a habitar”, como se verá más adelante, priman dos tipos de dispositivos. Por un lado, el mural, en el espacio urbano, la calle, y por otro el espacio de la web. Estos dos espacios, funcionan complementariamente en el mensaje a transmitir. El dispositivo web no sólo funciona difundiendo las intervenciones, sino que es un medio por el cual la idea se

⁴ Entrevista realizada al artista Luxor el día 15 de junio de 2013.

completa, incorporando un mensaje textual que acompaña a la imagen. A su vez, la virtualidad es un espacio para el intercambio con el público/vecinos/amigos, etc.

Se retoma entonces a Aumont (1990), quien define dispositivo como “los medios y técnicas de producción de las imágenes, su modo de circulación, reproducción, y los soportes que sirven para difundirlas”, es decir, implica una cuestión temporal y espacial, que no se circunscribe sólo a la mera representación visual, siendo a su vez espacios de construcción de lo real.

3. La figura del artista y el colectivo.

En cuanto al aspecto colectivo, es interesante la perspectiva de Becker (2008), quien sostiene que el trabajo artístico comprende la actividad conjunta de una serie de personas. Las formas de cooperación pueden ser efímeras o rutinarias pero crean patrones de actividad colectiva que él denomina *mundo del arte*. En este caso, el proyecto “Volver a habitar”, denominado artístico y comunicacional, está suponiendo una labor compartida por sus miembros que aportan al proyecto desde sus respectivas profesiones. Algunos se dedican a la fotografía, otros a hacer las entrevistas a los vecinos, otro integrante filma las entrevistas y la mayoría difunde a través de Facebook el trabajo que se va realizando. Es el artista plástico (Luxor) quien realiza la actividad central, en torno a la cual giran las otras actividades propuestas (por ejemplo, acercarse a la gente del barrio, entablar un dialogo, hacer las entrevistas). Dice Luxor,

“yo pinto y con los chicos hacemos toda una recopilación de historias de lo que pasó (...) usamos la pintura en realidad como una excusa para conocer esas historias. El objetivo no es que la pintura sea lo más importante del proyecto, sino las historias de la gente”⁵.

Sin embargo, Luxor aparece como figura central nucleando y potenciando la acción. Si bien, como ya dijimos, el proyecto se plantea como una idea colectiva, y de hecho existe una división del trabajo y un trabajo colaborativo entre los distintos integrantes (Becker: 2008), la figura del artista plástico sobresale, no sólo por la legitimación que Luxor ya tiene en la ciudad, sino porque es el único que aparece directa y explícitamente asociado al proyecto y además porque firma con su nombre algunos de los murales. La figura de Luxor resalta también, en tanto es él quien diseña y realiza los murales a partir de una estética

⁵ Entrevista realizada al artista Luxor el día 15 de junio de 2013.

propia, identificable y reconocible. Él es el único que pinta e interviene el espacio, no compartiendo la autoría de los murales.

4. La relación con el barrio y la comunidad.

El proyecto resalta la idea de “restaurar comunidad” a partir de la realización de un mural, el cual aparece como excusa y como un “ejercicio de memoria”. Es decir, el proyecto intenta generar lazos con los vecinos, construir espacios de encuentro, dar a conocer historias de vida, además de registrar las consecuencias de la inundación. A partir de la labor realizada desde “Volver a Habitar” se visualiza una fuerte idea de volver a tejer y rearmar lazos colectivos. Como sostienen en el facebook del proyecto:

“En este contexto nos parece necesario reponer un espacio común, en donde la intervención en el espacio público urbano –gráfica, conversacional, comunicacional, etc.- sea una forma de activar el encuentro y la trama de lazos sociales –solidarios, afectivos, diversos-. Desde las pintadas y murales para embellecer la ciudad, pero también para aportar a reconstruir los hogares e historias y para no olvidar lo sucedido. Como así también desde la comunicación y la producción audiovisual, en tanto una forma de poder relevar y presentar esa multiplicidad de prácticas y respuestas solidarias y locales que se activaron ante esa situación de catástrofe”⁶.

A su vez, cada intervención, que suele hacerse en dos o tres días consecutivos, supone un intercambio con los vecinos, sobre todo con quienes ofrecen su casa para el mural. Esto involucra mates, almuerzos, charlas, historias compartidas.

Los seis murales

Para los integrantes del proyecto el mural aparece “como excusa y como devolución”⁷, como una marca que recuerda en el barrio la inundación pero también como una forma de que la gente se acerque a contar lo que ocurrió ese día.

Como la mayoría de las prácticas del arte contemporáneo, y en particular el arte de acción, hay un énfasis en lo efímero y en lo procesual. Es decir, el mural y su emplazamiento urbano, supone por un lado, que la obra está sujeta a futuras intervenciones y/o a la

⁶ Ídem

⁷ “La Plata: “Volver a habitar”, ANRED. Disponible en: <http://www.anred.org/spip.php?article6314>

degradación, producto de factores ambientales. Por otro lado, dadas las características del proyecto, y partiendo de la idea del grupo del mural “como excusa para”, importa más el proceso de intervención en el espacio, en tanto es lo que despierta el acercamiento de los vecinos y dispara las historias que el barrio tiene acerca de la inundación.

Los murales realizados poseen ciertos rasgos en común. En primer lugar, todos se realizaron en los barrios de la ciudad más afectados por la inundación y en paredes cedidas por sus dueños.

La estética presente en los murales es siempre la misma, apareciendo una figura antropomorfa central a la que se la ha denominado *protector*. Es decir, con cada mural aparece la figura del protector en cada barrio. En relación a esto Luxor dice que

*“los personajes son los personajes que yo ya vengo haciendo por la ciudad. Que se llaman “protectores” que van protegiendo los espacios, la relación entre las personas (...) son personajes que vivieron como personas y cuando se murieron se transformaron en protectores. Como el gauchito gil, y otros personajes más. (...) En mi mitología popular los personajes cuando están vivos se llaman buscavidas y cuando están muertos se llaman protectores.”*⁸.

Por otro lado, si bien el artista parte de una idea de lo que será cada mural, una vez en terreno se improvisa. A su vez, cada una de las intervenciones, posee un texto que la acompaña, el cual se adjunta a la foto que se sube en el Facebook del proyecto “Volver a Habitar”.

A continuación se mostrarán los seis murales hechos hasta el momento con su respectivo texto.

MURAL 1. Villa Elvira, calle 76 e 121 bis y 122

29, 30 de mayo

Este primer mural se caracteriza por estar en la fachada de una casa y por estar firmada por Luxor y con el nombre del proyecto. Aquí representa a una figura que está nadando. Esto la diferencia de las intervenciones posteriores, donde los cuerpos aparecen representados de otra forma y además los colores son más pregnantes.

⁸ Ídem

Foto 01

Nombre de la obra: El que nada no se ahoga

"A las marcas del carbón de coque que reafirman "yo estuve aquí" las cambiamos por una paleta de colores que nos recuerda en cada mirada que el dos de abril atravesó nuestras vidas, y que el compromiso solidario como práctica que nos permite asumir que podemos transformar el mundo que nos rodea, sigue vigente"

MURAL 2, Barrio Parque Castelli 68 Y 28.

6 de junio

El protector en este caso aparece en forma vertical y de cuerpo casi completo. Se apela al uso de colores vibrantes como celeste, rojo, negro, amarillo. En el dibujo aparecen además casas llevadas por el agua. Esta obra también es firmada por Luxor.

Foto 02

“Protector del presente.

Rayo piola amarillo de los tiempos sarpados en buenos

Poder de todos los barrios. Junta a la gente para que no esté sola.

Protege las relaciones entre las personas y construye puentes entre los barrios. Acompaña a las personas adultas mayores.

Poder de la cultura popular y el trabajo colectivo.

Cultiva la mirada del alrededor. Cuatro ojos ven mejor que dos..

Ofrenda: Torta frita y mate amargo.

Oración: Protector de la gente piola de la alegría y de la unión, danos tu energía piola para que le presente sea mejor. Hoy es el futuro...

Este protector esta siempre en las esquinas, siempre a tu lado nunca adelante y nunca por detrás. Construyendo la alegría colectiva”.

MURAL 3, Los Hornos, calle 57 y 134.

20, 21 y 22 de junio

El tercer mural se caracteriza por haber sido realizado en una pared que no pertenece a una casa de familia particular sino que fue cedida por la empresa Ascensores La Plata S.R.L. La gestión de la misma la consiguió una vecina. Otro dato relevante es que se ubica en un predio que es denominado plaza por los vecinos y donde los chicos suelen jugar al fútbol. Y en cuanto a la inundación, esta intersección de calles no sufrió sus efectos aunque sí zonas aledañas. En este sentido, se privilegió la pared conseguida y el tamaño de la misma a que haya sido un espacio inundado. En este caso, el protector aparece dibujado de forma de horizontal, es de gran tamaño y junto a él aparece una casa. En este tercer mural el agua no aparece explícitamente. Además este mural también está firmado por Luxor.

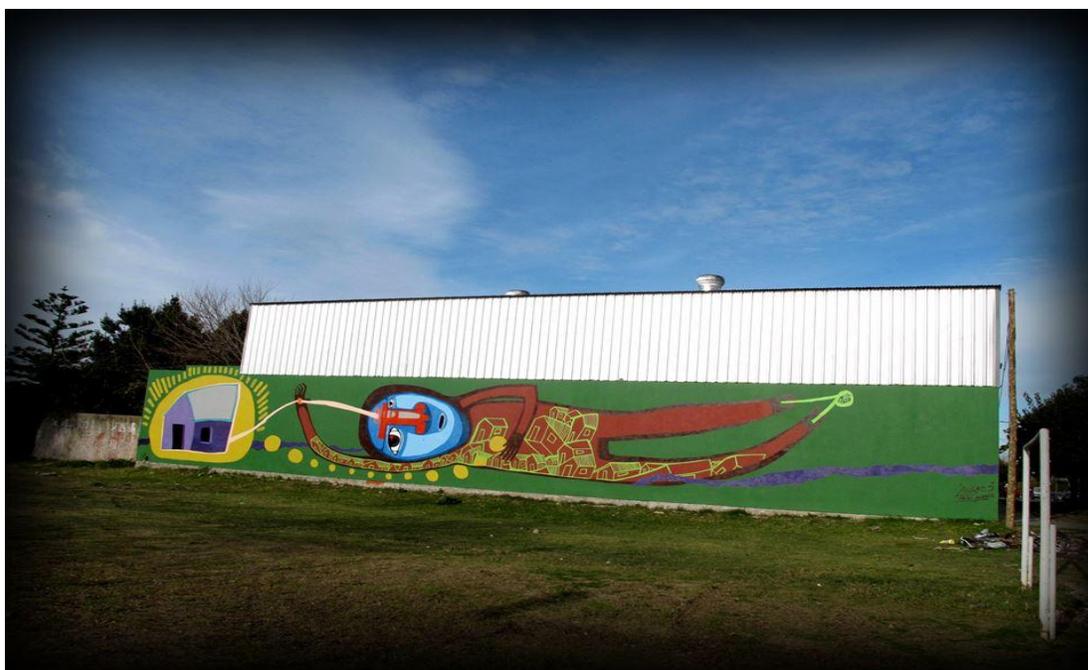

Foto 03

“Un protector siempre acompaña a su barrio, un protector siempre se junta con otras y otros protectores...Todas y todos somos protectores...”

“Protector de Los Hornos

Rayo super re piola de la gente de los hornos

Este protector con su rayo de energía piola protege a las y los vecinos de los hornos...te dé da un lugar en su barrio y junta a las y los vecinos para que se organicen.

Oración: ..O gran protector de Los Hornos acompañanos en nuestro barrio para que nuestra gente esté siempre bien, siempre junta y que así vengan los buenos tiempos...

Para que en todos los barrios nos juntemos, para que en todos los barrios, todas y todos sean parte del mundo nuevo. Porque en cada barrio hay un nuevo mundo...”

MURAL 4, La Loma, calle 29 Y 36.

6, 7 y 8 de julio

El cuarto mural se encuentra en la fachada de una casa. Tiene dos características a resaltar. En primer lugar posee un reflector en la parte superior que, si bien ya existía desde antes, se aprovechó para que iluminara el mural de noche. Por otro lado, se continuó el dibujo sobre la vereda, extendiendo el agua que brota de la casa que sostiene el protector. El agua vuelve a ser tematizada.

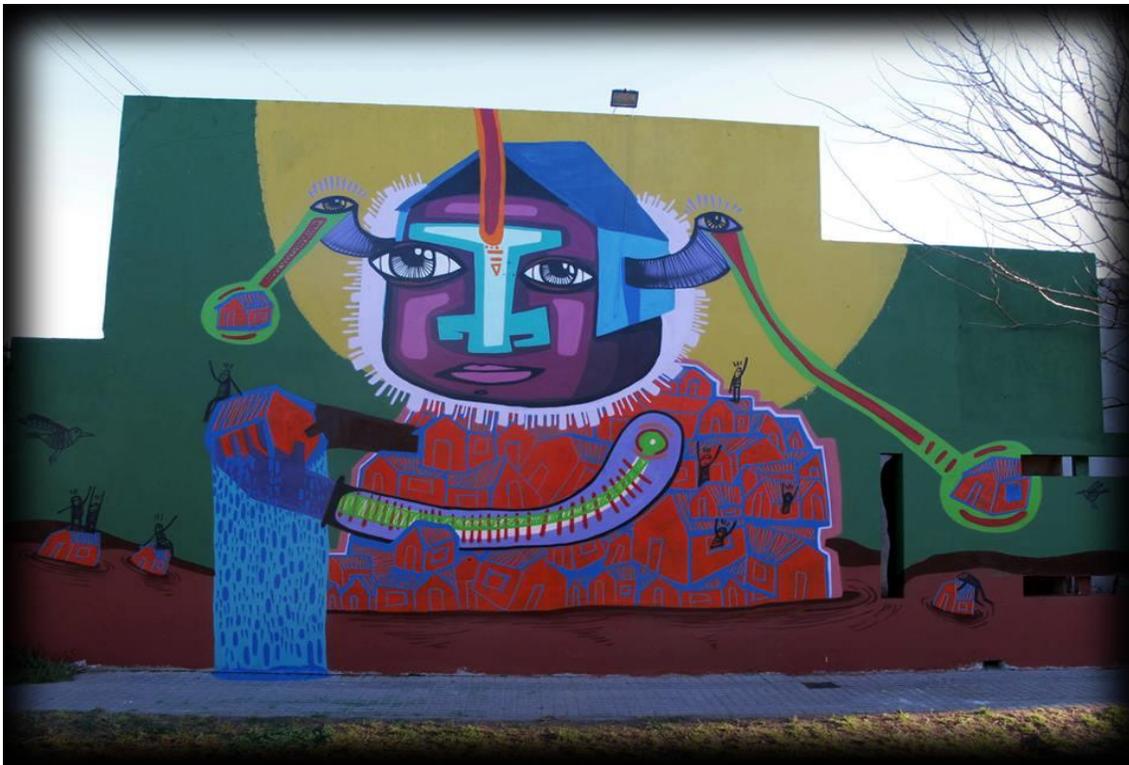

Foto 04

“Protector de los vecin@s

Poderoso rayo protector de los cuatro ojos que salvan casas...

Rayo de la inteligencia colectiva re piola...

Este protector protege a los y las vecinas del Barrio La Loma con sus rayos y sus manos salva a las casas de la inundación y las protege dentro de su cuerpo. Este protector escucha tus historias para construir nuestra memoria. Para no olvidar y para que poder construir un presente mejor...

Oración: O gran protector, corte que sabemos que sos re piola y que nos acompañas siempre, y que siempre estás. Danos tu energía piola para poder construir una alegría colectiva. Un mundo nuevo.

Lugar: esquina de 36 y 29

Ofrenda: buñuelos, mate amargo y zochori de dorapa

Color: todos

Gracias a todos por acompañar estas vivencias en los barrios. A Lili por coparse por demás. A los pibes del skate y las bicis voladoras... Seguiremos inundados de emociones construyendo el mundo nuevo. Contando lo que nos pasó. Juntando historias....

Construyendo la memoria popular.

Salud y buen día.”

MURAL 5, barrio Plaza Islas Malvinas, calle 20, entre 58 y 59.

15, 16 y 17 de julio

El quinto mural posee claras diferencias con los anteriores. En primer lugar por la paleta de colores usados. Mientras el resto de los murales tienen colores pregnantes, acá prima la escala de grises. El color está en el fondo verde y en la marca en rojo en el centro de la frente de cada silueta. En segundo lugar, la ubicación ya no es en una pared completa de una casa, sino que en este caso se pintó la parte superior de la misma, dando cuenta con esto a aquellos que, en el momento de la inundación, se refugiaron en la terraza o pisos superiores. La elección de la casa estuvo dada por una relación de amistad con el dueño de la misma, por lo cual se adaptó la intervención al espacio que se tenía disponible. Por último, hay una innovación en cuanto a que detrás de cada silueta se colocaron luces led lo

cual genera que cada una de ellas esté iluminada. El agua se tematizó a partir del color celeste con que se pintó algunas partes de la casa.

Foto 05

“Acá estamos y no nos vamos... estos siete comunes se salvaron de la inundación porque se refugiaron en lo alto de la casa... desde allá cuentan su historia, y desde allá se juntan, se conocen y se organizan...”

La gente piola se junta...construyendo amuletos por las calles para alegrar los días, contando historias, construyendo un mundo nuevo porque hay un nuevo mundo en nuestros corazones...

Gracias y buena semana....”

MURAL 6, Tolosa - Ringuet, calle 10 y 523.

11 y 12 de agosto

El sexto mural es el más grande de los realizados hasta el momento, donde se representan a dos protectores conectados por un rayo, aludiendo a los dos barrios a los que se hace referencia (Tolosa – Ringuet). El agua es tematizada de forma más poética. También aparecen barcos.

Foto 06

Por Tolosa y ringuelet los protectores se juntan...por tolosa y ringuelet la gente se inundó...Más que un protector mejor son dos...

Poderosa Junta de la Esquina....Protectores de la Esperanza

Rayos que van y vienen y salvan vidas en sus barcos.. Gente que se acerca y gente que se aleja.. Es así como los protectores construyen la mitología popular autoctona. Es así como la gente se junta!...

Oracion: Ladrillo por ladrillo se construye el castillo y si me acompañas en esta, gros protector, comparto la esquina con vos!..

Ofrenda: Birra y Chogusan de Milanga completo....

Lugar: La esquina de 10 y 523...

A partir de los diferentes trabajos, es interesante entonces pensar las interrelaciones entre los dispositivos (Aumont: 1991) mural y virtual. Por un lado, los murales se ejecutan en espacios cedidos por los vecinos de los diferentes barrios y luego, a través de la virtualidad (Facebook) se completa el mensaje que se quiere transmitir en relación a los protectores. La textualidad entonces aparece también como soporte de esa idea.

Palabras finales

En este trabajo se hizo una primera aproximación al proyecto “Volver a habitar”, focalizando en las características del proyecto; la figura del artista en el centro de la escena, posibilitando las demás actividades surgidas en torno al mural y motorizando la acción; la cuestión de los dispositivos mural y web y su complementación y una breve síntesis de los seis murales realizados hasta el momento.

Primaron en este proyecto, el mural “como excusa para” y también el mural con un fuerte sentido estético y poético (“para embellecer la ciudad”, una idea que pocas veces es mencionada pero que para el grupo es uno de los objetivos). El mural también tiene como objetivo dar cuenta de la inoperancia y la ausencia de las autoridades políticas (municipales y provinciales) frente a la inundación.

Se muestra entonces cómo ante un hecho (la inundación) que afectó fuertemente a la ciudad, pudo construirse una acción colectiva que devino en la ocupación del espacio, en habitarlo, a través del arte como mediador.

Esta aproximación al tema no pretende ser conclusiva, sino más bien todo lo contrario, empezar a delinear algunos ejes de análisis para posibilitar estudios posteriores.

Bibliografía

- Aumont, J. (1990). “El papel del dispositivo”. En: *La Imagen*, Barcelona: Paidós.
- Ardenne, P (2006). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. CENDEAC Ed. Azarbe S.L
- Becker, H. (2008) *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Di María Graciela, Estévez Mariana y Montequín Diana. (2001, noviembre 23 y 24) “Arte de acción en La Plata: Luxor Magenta”. VIII Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Enlaces electrónicos

- Lofvall Y. (2013) “La Plata- Volver a habitar”, El Tranvía – Revista digital de análisis político y cultural. [en línea]. [Consulta: 1 de agosto 2013]. Disponible en: http://revistaeltranvia.com.ar/?p=5202&fb_source=message

- “Los murales ya son una marca de la inundación en La Plata”, Diario Diagonales. [en línea]. [Consulta: 5 de agosto 2013]. Disponible en: <http://diagonales.infonews.com/nota-199732-Los-murales-ya-son-una-marca-de-la-inundacion-en-La-Plata.html>
- “La Plata: “Volver a habitar”, ANRED. [en línea]. [Consulta: 1 de agosto 2013]. Disponible en: <http://www.anred.org/spip.php?article6314>

Páginas web

- <https://www.facebook.com/volverahabitar/info>
- <https://www.facebook.com/pages/luxor-magenta/222351497799702>
- <http://idea.me/proyectos/5523/volver-a-habitar>

- Entrevista al artista Luxor