

DOS EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS PARA RE-PENSAR EL ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO: "I'M HERE" DE JULIAN HETZEL Y "TODO LO QUE ESTÁ A MI LADO" DE FERNANDO RUBIO
MARTINA SCLAUZERO¹

Fecha de recepción: 28/04/2021

Fecha de aceptación: 07/06/2021

RESUMEN:

En el presente artículo nos ocuparemos de reflexionar sobre el arte en el espacio público urbano partiendo del análisis de dos intervenciones artísticas presentadas en el contexto de festivales: "I'M HERE" de Julian Hetzel y "Todo lo que está a mi lado" de Fernando Rubio. Destacaremos el concepto de arte público para pensar la interacción que se propone entre el espectador, el *performer* y la obra en su totalidad; así también como la relación que establece ésta con la ciudad.

PALABRAS CLAVE: Arte Público - Festivales - Espacio urbano

TWO ARTISTIC EXPERIENCES TO RE-THINK ART IN THE PUBLIC SPACE: "I'M HERE", FROM JULIAN HATZEL AND "TODO LO QUE ESTÁ A MI LADO" FROM FERNANDO RUBIO

ABSTRACT

In this article we will reflect upon art in the urban public space through the analysis of two artistic interventions presented in festivals: "I'M HERE" from Julian Hatzel and "Todo lo que está a mi lado" from Fernando Rubio. We will outline the concept of public art to go over the

¹ Estudiante de la Licenciatura y Profesorado en Artes Combinadas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Argentina. Participa de un proyecto de investigación UBACYT sobre cine y literatura policial. Colaboradora en Revista Encuadra.

interaction between spectator, performer and the artwork as a hole; and also the relationship that it establishes with the city.

KEY WORDS: Public art - Festivals - Urban space

En el presente trabajo, nos proponemos realizar la articulación de dos intervenciones artísticas en el espacio urbano llevadas adelante en el marco de festivales en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el microcentro porteño. Por un lado, "I'M HERE" de Julian Hetzel, en el marco del Festival "Espacios Revelados/ Changing Places" llevado a cabo en 2014. Por el otro, "Todo lo que está a mi lado" de Fernando Rubio, durante el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) en 2015.

Ambas experiencias artísticas se instalan en espacios no convencionales, proponen detenerse a mirar algunos rincones que quedan relegados en los recorridos usualmente cotidianos para este sector de la ciudad y llevar a los espectadores a habitar estos espacios de una manera otra a través de la interacción con un performer. Además, estas obras se llevaron adelante en el marco de festivales de acceso público, principalmente subvencionados por instancias estatales.

Partiendo de las consideraciones de Mau Monleón (2000) nos interesa rescatar su caracterización del espacio público "como una esfera social específica (...) lugar de debate donde todos los ciudadanos pueden desarrollar y ejercer su voluntad política" (p. 1), para pensar las implicancias del desarrollo de las intervenciones artísticas en este ámbito. Monleón considera que reconocer la cultura como un servicio público, permite esclarecer la potencialidad y las exigencias a las cuales queda supeditado el arte en este espacio. De igual manera, Félix Duque (2001) piensa el arte público como una categoría específica que no correspondería a cualquier obra artística expuesta en el espacio público, sino que lo problematiza y lo vincula con los actores que lo componen.

Nuestra intención es destacar similitudes y diferencias entre estas dos experiencias artísticas que podemos considerar variantes de arte público y dejan en evidencia la gran cantidad de matices que puede contener dicha denominación. También, al proponer la vinculación individual con un performer en el ámbito de lo público, podríamos pensar que genera una fisura en el límite que marca la distinción de experiencias adjudicadas a lo público y lo privado. Consecuentemente,

nos llevan a una re-visión de este sector de la ciudad desde coordenadas espacio-temporales otras.

"I'M HERE" DE JULIAN HETZEL, FESTIVAL ARTÍSTICO "ESPACIOS REVELADOS/CHANGING PLACES"

CONTEXTO: FESTIVAL ESPACIOS REVELADOS

El festival "Espacios Revelados" fue llevado adelante por la Fundación Internacional con base en Munich, Siemens Stiftung, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto alegaba buscar "llevar el arte a edificios deshabitados y espacios públicos urbanos dando voz a obras de arte en locaciones no convencionales y abriendo lugares para la experiencia y reflexión del público".

Las intervenciones artísticas que se llevaron a cabo en el marco del festival mezclaron artes plásticas con audiovisuales y performance. Los artistas convocados a participar eran de distintos ámbitos y nacionalidades.

Desde la organización del festival entregaban mapas a los espectadores con la indicación de los distintos puntos de la ciudad en los cuales encontrar las obras. De esta manera, cada uno podía movilizarse de un punto a otro generando su propio recorrido. También se pusieron a disposición micros que hacían el recorrido ida y vuelta entre el centro y las intervenciones de "zona sur", correspondientes al barrio de La Boca.

El recorrido que proponía el festival a través de las calles de la ciudad iba a contramano de la actividad habitual. Podemos pensarlo como una modificación en la dinámica de flujos (Delgado, 2007), estipulada por la organización urbana, cotidiana en el microcentro. La posibilidad de que estos espacios enigmáticos se revelen frente al espectador, plantea una alteración del ámbito habitual y habilita al transeúnte a ingresar en esos espacios vedados, como un intruso bienvenido.

LA OBRA

"I'M HERE" de Julian Hetzel, se realizó en el hall del Edificio Lanusse, ubicado en la calle San Martín 236. La intervención se desarrollaba en un rincón de tres paredes blancas que contaba con

un banco y un pedestal que simulaban un espacio museístico. Sentado en el piso se encontraba el performer, una persona en situación de calle que cobraba por el día de participación. Los espectadores que llegaban a la puerta del edificio eran recibidos por un asistente que les indicaba que a la intervención se podía acceder individualmente; si estaban acompañados, quien esperaba permanecía en la calle. El hall del edificio, en gran estado de deterioro, contaba con un camino delimitado con cintas que guiaba al participante hasta el espacio dividido en el fondo que albergaba al performer. En este punto, era el espectador-participante quien marcaba el inicio de la acción. Quedaba en cada uno de ellos elegir cómo interactuar con la persona que se encontraba frente a él/ella; u optar por la no interacción, sin limitaciones expresas de tiempo.

Podemos pensar que en “I’M HERE” el público-espectador es el verdadero tema de la obra, cualidad que destaca Duque como propia del arte público (2001; p. 132). El trabajo con la incomodidad y la sorpresa, apuntan a evidenciar los comportamientos de los transeúntes urbanos para volver sobre ellos y desnaturalizar actitudes que dentro de la cotidianidad son esperables. El título, que se traduce como “ESTOY AQUÍ”, destaca la pretensión de denuncia. El espectador participante puede elegir no interactuar con el performer, pero no puede negar su presencia; en la tranquilidad del espacio cerrado el encuentro con el otro se hace prácticamente ineludible.

Podríamos también analizar esta obra desde el desarrollo que realiza Mónica Molanes Rial (2017) sobre el término *site-specific performance*. La autora plantea que la proliferación de obras teatrales / performáticas en espacios no convencionales, surge de la búsqueda por profundizar y modificar la relación que se establece entre el actor/ *performer* y el espectador (p.2). Más allá de lo compleja que se planta la oposición activo-pasivo, en “I’M HERE”, la participación del espectador es fundamental. Éste cuenta con (casi) total libertad de acción y es responsable del desarrollo y duración de la intervención.

“TODO LO QUE ESTÁ A MI LADO” DE FERNANDO RUBIO, FIBA 2015.

CONTEXTO: FIBA

El Festival Internacional de Buenos Aires se realiza todos los años en la Ciudad de Buenos Aires organizado desde el gobierno de la ciudad en colaboración con distintas instituciones. El objetivo

del mismo es reunir artistas internacionales y nacionales de distintas disciplinas artísticas, principalmente teatrales o performáticas, en la ciudad a precios accesibles, incluyendo actividades gratuitas.

LA OBRA

La actividad se realizó en la Plaza Estado del Vaticano, ubicada junto al Teatro Colón, en donde se montaron siete camas, delimitando el espacio con cintas, y con una pantalla de fondo que destacaba el nombre de la obra y su inserción en el marco del FIBA. Los espectadores, previamente registrados, se distribuían uno en cada cama, en donde se encontraba un/a *performer*. Éste/a, acostado junto al espectador participante, le narraba un relato cronometrado en diez minutos aproximadamente. El espectador participante no tenía permitido responder ni tocar al *performer*.

Esta obra, a diferencia de I'M HERE, plantea un inicio y final definido. La acción arranca con la llegada del espectador, pero es el *performer* quien tiene el control de la misma. El accionar del espectador está específicamente delimitado, dejando poco lugar a que éste modifique la intervención.

La situación de intimidad que se genera al compartir una cama se transforma. Relocalizada en el espacio público para ser presenciada por cualquier transeúnte, ya sea ocasional o que fue a participar intencionalmente, la obra propone un modo de habitar la calle como espacio íntimo en medio del ruido y del movimiento propio de la Avenida 9 de julio. Además, inevitablemente dialoga con las realidades que rodean la Plaza Estado del Vaticano, desde el movimiento propio de las oficinas hasta la gente en situación de calle.

“Todo lo que está a mi lado” aparece como un rincón idílico, como un desvío de la experiencia urbana cotidiana. Según Gabrielle Klein (2008), podemos pensar esta intención de construir utopías en el espacio urbano, como una reacción de resistencia frente a la urbanización totalizadora de los paisajes (p.139). La imposibilidad de encontrar puntos de fuga en la planificación de las ciudades, impulsaría a los artistas a generar esos quiebres y cuestionar sus posibilidades de existencia.

RELACIÓN DE LAS OBRAS CON EL ESPACIO QUE LAS CONTIENE

Las obras analizadas son intervenciones que dialogan con el espacio, pero podrían estar en cualquier otro (incluso lo han estado). Generan una relación particular con su contexto, tiñen la mirada sobre los edificios que las albergan, pero son en última instancia, intercambiables. La intervención de “I’M HERE” podría haber estado en el edificio Reconquista, y eso no generaría una alteración sustancial con respecto al contenido social o mensaje que pareciera proponer. Las instalaciones en su conjunto se relacionan con la ciudad en general, como espacio de socialización, exponente último del capitalismo y las relaciones socioeconómicas instaladas desde la modernidad (Klein, 2008). El hecho de que el proyecto surja de una fundación internacional, no es un tema menor, ya que el mismo formato de Espacios Revelados fue llevado adelante en Santiago de Chile en 2016, en Bucaramanga en 2018 y se prevé una nueva edición en Perú en 2021.

De manera similar, el FIBA, por más de que es un festival pensado para la Ciudad de Buenos Aires específicamente, también reúne artistas internacionales. Y muchas de las obras (si no, la totalidad), ya sea los espectáculos de teatro “tradicional” como las intervenciones urbanas, son ideadas para ser trasladadas. Estas obras, pensadas para el formato festival, se asientan sobre las bases de la extrema planificación urbana que genera la sensación de que las ciudades modernas son intercambiables (Duque, 2001; p. 115). “Todo lo que está a mi lado” fue presentada en Madrid, Moscú, entre otras muchas ciudades, y contó con una versión online, adecuada al contexto de pandemia mundial, en la que un performer intentaba replicar el espacio de intimidad desarrollando su *performance* a través de una videollamada de ZOOM.

PALABRAS FINALES

Podríamos aseverar que las intervenciones urbanas pensadas para ser presentadas en festivales, en su mayoría, no se corresponden con lo que Duque considera arte público por su falta de arraigo puntual con los espacios que las albergan (2001). Sin embargo, plantean un re-visión del espacio urbano siguiendo una concepción amplia de lo que representa la ciudad moderna en los países de occidente y se alinean con lo que Monleón considera arte público ya que “exigen y

adquieren la responsabilidad de repensar nuestras ciudades, nuestro tejido social, nuestras necesidades más básicas” (p. 3).

Por un lado, el desconocimiento o indiferencia ante la pobreza y la indigencia, son moneda corriente en todas las ciudades del mundo. La propuesta de un cara a cara con aquellos que muchas veces son ignorados, tiene fuertes connotaciones tanto en Buenos Aires, como en Santiago de Chile o cualquier otra ciudad. Por otro lado, habilitar un espacio de intimidad como lo es compartir la cama con otro, al aire libre en medio de una zona transitada, generaría un impacto en cualquier espacio urbano. Más aún si se conecta con la cotidianidad de quienes duermen en la calle. De forma intencional o no, plantea una brecha entre quienes acceden a la experiencia como algo lúdico y quienes la viven como su realidad diaria. En ambas situaciones, la relación que establece el espectador con la intervención artística, inevitablemente modifica su percepción del espacio y de la ciudad que la rodea.

BIBLIOGRAFÍA

DE GOUVEIA, Luis (2014, 7 de Abril) “Espacios revelados en Buenos Aires”, *Obertura 1812 blog*, [en línea] Consultado el 15 de Octubre de 2020. http://obertura1812.blogspot.com/2014/04/espacios-revelados-en-buenos-aires-zona_7.html

DELGADO, Manuel (2007). “1. Del movimiento a la movilización/Coaliciones peatonales”, *Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles*. (pp. 153-162). Barcelona: Anagrama.

DUQUE, Félix (2001). “Capítulo 4. El arte público y la herida de la tierra”, *Arte público y Espacio político*. (pp.109-167) Madrid: Ediciones Akal.

KLEIN, Gabriele, (2008). “La ciudad como escena”. En: Victoria Pérez Royo (Ed.) *¡A bailar a la calle! Danza contemporánea, espacio público y arquitectura*, (pp. 133-153).

Salamanca: Universidad Salamanca.

MOLANES RIAL, Mónica (2017). “El lugar del espectador en las prácticas site-specific en la escena actual”, *Don Galán. Revista de investigación teatral, Dossier: El teatro fuera del teatro: De la neo-vanguardia a los nuevos formatos-* No. 7. [en línea] Consultado el 15 de Octubre de 2020.

https://www.teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum7/pagina.php?vol=7&doc=1_9&el-lugar-del-espectador-en-las-practicas-site-specific-en-la-escena-actual-monica-molanes-rial

MONLEÓN, Mau (2000). “Arte público y espacio político”. Universidad Politécnica de Valencia. [en línea] Consultado el 15 de Octubre de 2020.

http://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/grup_investigacio/textos/docs/mau_monleon_arte_publico_espaciopublico.PDF

S/D (2014, 26 de Marzo), “CHANGING PLACES / ESPACIOS REVELADOS. Intervenciones artísticas en el espacio urbano”, en *arte-online.net* [en línea] Consultado el 15 de Octubre de 2020.

https://www.arte-online.net/Notas/CHANGING_PLACES_ESPACIOS_REVELADOS

S/D (2015, 12 de Octubre), “(FIBA) 10 FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES. Miércoles 30 / 16 hs. La ciudad intervenida por la obra móvil de Fernando Rubio. Una experiencia teatral en Plaza Vaticano, junto al Teatro Colón.” en *ARSOblog* [en línea] Consultado el 15 de Octubre de 2020.

<http://www.arsomnibus.com.ar/arsoblog/?p=6028>

ANEXO IMÁGENES

“I’M HERE” de Julian Hetzel. Hall de entrada al Edificio Lanusse.

http://obertura1812.blogspot.com/2014/04/espacios-revelados-en-buenos-aires-zona_7.html

“I’M HERE” de Julian Hetzel. http://obertura1812.blogspot.com/2014/04/espacios-revelados-en-buenos-aires-zona_7.html

“Todo lo que está a mi lado”, de Fernando Rubio. <http://www.arsomnibus.com.ar/arsoblog/?p=6028>