

AUTOR/AUTHOR: Javier Flores.

ADSCRIPCIÓN PROFESIONAL/PROFESSIONAL AFFILIATION:

Artista visual y comisario del proyecto.

Visual artist and curator of the project.

TÍTULO/TITLE:

Periféricos. Arte contemporáneo en la Provincia de Córdoba.

Peripheral. Contemporary art in the Province of Cordova.

RESUMEN/ABSTRACT:

Análisis somero y personal sobre la importancia del Centro y la Periferia en los proyectos de arte contemporáneo. Posteriormente pasa o desglosar algunas iniciativas que son un modelo de buenas prácticas culturales desde la periferia en el ámbito geográfico de la provincia de Córdoba.

Shallow and personal analysis on the importance of the Center and the Periphery in the projects of contemporary art. Later it happens to remove some initiatives that are a model of good cultural practices from the periphery in the geographical area of the province of Cordova.

PALABRAS CLAVE/KEYWORDS:

Arte contemporáneo, periferias culturales, buenas prácticas.

Contemporary art, cultural peripheries, good practical.

Arte contemporáneo en la provincia de Córdoba

Periféricos

Javier Flores

El antagonismo entre centro y periferia es uno de los temas de reflexión en el debate artístico actual. Algunas instituciones desde una ubicación neurálgica y una infinidad de proyectos desde un ámbito periférico, así como publicaciones de distinta índole, están trabajando en una concepción del territorio como un conjunto de vectores interdependientes, como un espacio lleno de discontinuidades, de multiplicidad y diversidad, configurando en su totalidad, una cartografía creativa cambiante. El término griego "periphēria" que significa "cerco", "circunferencia", escenifica a la perfección lo que han sido a lo largo del tiempo las relaciones desequilibradas, la direccionalidad de los vectores de interés hacia un único foco de atención, las tensiones que siempre han existido entre un centro hegemónico y su circundante periferia.

Si comparamos las definiciones de ambas palabras en el Diccionario de la Real Academia Española encontramos como acepciones:

Centro :

Lo que está en medio o más alejado de los límites, orillas, fronteras, extremos, etc. Lugar de donde parten o a donde convergen acciones particulares coordinadas. Punto donde habitualmente se reúnen los miembros de una sociedad o corporación. Punto o calles más concurridas de una población o en las cuales hay más actividad comercial o burocrática. Lugar o situación donde alguien o algo tiene su natu-

ral asiento o acomodo// de población: Agrupación de viviendas, en la que existen los elementos necesarios para la vida común de los habitantes.// urbano: parte de una ciudad donde se agrupan monumentos históricos, órganos de la administración, del comercio y de la vida pública en general.

Periferia:

Contorno de un círculo, circunferencia. Término o contorno de una figura curvilínea. Espacio que rodea a un núcleo.

Claramente, estas acepciones nos ponen de manifiesto que la palabra centro tiene significados relacionados con aspectos como vectores de interés (expresados en las palabras "de donde parten" o "a donde convergen"), a nivel de hábitos sociales (con las palabras "habitualmente se reúnen" o "tienen su natural asiento o acomodo" o "elementos necesarios para la vida") o a nivel urbanístico (con las palabras "calles más concurridas", o "parte de una ciudad"). Hay toda una serie de cargas cualitativas en la palabra "centro" que no aparecen en la palabra "periferia", la cual se limita a un parco carácter geométrico.

Lo céntrico frente a lo periférico, lo neurálgico frente a lo territorial, lo intenso frente a lo extenso, la capital frente a lo situado en los márgenes, lo urbano frente a lo rural,... esta dicotomía es un hecho constatable, más que en ningún otro aspecto, en las distribuciones territoriales del hábitat humano y sus modelos de agrupamiento. Propongo analizar el concepto de periferia desde dos niveles: uno primero como expansión urbana (que atañe más a los aspectos de construcción y evolución de las ciudades), y en un segundo nivel,

como distribución geográfica (que es una extensión del primero y se orienta hacia las cartografías mentales que se dan en los territorios).

Periferia como expansión urbana

A lo largo de prácticamente toda la historia antigua, es impresionante constatar cómo en la definición de ciudad predominaba el sentido de recinto amurallado (cerrado, protegido, inaccesible) que marcaba una línea divisoria clara entre lo que queda dentro y debe ser prote-

Taller de Manolo Garcés. Aptitudes 08.

gido (como el poder político y religioso, acopio de alimentos para hacer frente a los asedios, el pueblo,...) y lo que queda fuera (el paisaje natural y transformado que produce los alimentos, y por donde eventualmente se puede presentar el enemigo). Se podría decir que comienza a existir una periferia urbana cuando llega la Edad Media y aparecen los primeros asentamientos "extramuros" y los "arrabales" como espacios que se sitúan más allá de las murallas, de modo que las personas, para protegerse ante una invasión, debían correr a estar dentro del recinto fortificado, dejando sus casas, sus pertenencias, y sus bienes materiales a merced del invasor. Es muy curioso apreciar que este que podía ser considerado como un primer modelo de periferia, ya conlleva la consideración hacia unos ciudadanos de segunda como son los que viven extramuros, los más expuestos al peligro, los que aspiran a poder entrar a guarecerse, situados en una condición de tránsito entre lo de dentro y lo de fuera.

Los arrabales son sinónimos de las actuales proximidades, afueras, suburbios, cercanías, alrededores,..., palabras todas que se aproximan a un concepto de límite de la ciudad, que oscila entre lo concreto y lo difuso. En los procesos de construcción y evolución de las ciudades, las expansiones urbanas han creado cercos de espacios alternativos. Donde desaparece el campo para comenzar la periferia,

aparecen batiburrillos de construcciones a medio terminar, esbozos de manzanas apenas señalizadas sobre la tierra, proyectos de carreteras y de calles con casas inexistentes, un mundo al ras del límite marcado por el nunca, nada, nadie. Se trata de un paisaje desgajado del orden natural que le daba al campo en su belleza previa, y que ahora pasa a ser un paisaje híbrido, artificialmente transformado y todavía no definido. Los desmontes y terraplenes, parcelaciones, distribuciones de luz, agua y alcantarillado, demarcaciones de infraestructuras, son labores todas ellas ejecutadas por maquinarias que sugieren la presen-

Maribel García. Vuelo de Hypnos.

cia de un ser humano aparentemente más destructor de paisajes que constructor de ciudades. Rosa Olivares, en el texto del catálogo de la exposición "Periferias" (realizada en el Centro 2 de Mayo de Móstoles) nos escribe sobre estas zonas del paisaje que cambia cada día, que

pasa de ser campo a ser ciudad, perdiendo en esta transformación todo signo de identidad. "Es algo parecido -prosigue la comisaria- a la pubertad, esa corta época de la vida en la que el cuerpo deja de ser el de un niño pero todavía no es el de un hombre o una mujer". Este entorno de la construcción de las periferias, de eliminación del paisaje natural como lugar que tenía unos rasgos diferenciadores, que poseía una relacionabilidad con el pasado, deviene en "no lugar", en territorio transformado del que se elimina cualquier dato de diferencia, en que desaparece la memoria y se vuelve algo anónimo. Madrid o Glasgow, Ceuta o Milán, las periferias urbanas se parecen. Según el arquitecto Rem Koolhaas, toda periferia es un "no lugar" que espera transformarse en lugar, pero no sabe en qué se va a convertir".

Desde un punto de vista psicológico, los conjuntos de viviendas que forman las periferias urbanas conllevan muchos aspectos de segregación y desigualdades económicas, sociales y culturales. La falta de identidad, así como la invisibilidad de los ciudadanos que aquí habitan, son sus constantes frente al centro urbano, donde confluyen los actores económicos, se ubican muchos de los principales servicios e infraestructuras, y reside el patrimonio histórico, con toda su carga simbólica. La periferia es el espacio psicológico por ejemplo, donde se encuentra el inmigrante, a donde primero se llega desde el exterior, y en el que se vive con un continuo deseo de cambio. Es también el espacio de la oportunidad, donde

de todo es posible, pero también espacio del desarraigo, al contrario del centro conservador e inmovilista donde preferentemente reside la población nativa. Con el tiempo, las periferias se van convirtiendo en espacios "nativos", como es el ejemplo de la "banlieue" parisina, donde habitan ciudadanos franceses de ascendencia extranjera. Sobre es-

Scarpia 08.

te asunto me gustaría citar las recientes palabras de uno de los principales escritores sobre las periferias, como es Juan Goytisolo, que recuerda que no habían tantos problemas con los inmigrantes cuando éstos habitaban en el centro de París y que "ser ciudadano francés de 2ª o 3ª generación es ser ciudadano francés y ya está. La palabra identidad en este campo me pone nervioso, nadie tiene una identidad única, todos estamos en continuo cambio y vivimos en los lugares sin identidad fija".

Desde una perspectiva más sociológica se trata de un lugar de amplia diversidad de modos de vida que oscila entre los asentamientos marginales de chabolas, a las también periféricas ciudades dormitorio, ciudades de ocio, polígonos industriales, etc. En muchas ocasiones aparecen alternadas unas al lado de las otras, yuxtaponiendo grandes contrastes: chabolas junto a zonas residenciales, chamizos y huertos en parcelas de polígonos industriales, barracas bordeando las vías del tren,...constituyen un verdadero paisaje de la diversidad de intereses de la población. En ocasiones se aprecian procesos paradójicos, como que hay zonas periféricas que asumen sectores muy activos socialmente, mientras que el centro deriva en parque temático monumental y cultural, sin vida en su interior, o con grandes solares desalojados por industrias que se trasladaron a polígonos exteriores, lo que a veces contribuye a crear bolsas de marginalidad en pleno centro. La urbe es un ser orgánico, que evoluciona continuamente, donde lo que ayer era periferia hoy es ciudad; la mayoría de las ciudades modernas son expansiones de un centro que se ha quedado pequeño, obsoleto, poco práctico, inaccesible y pasa a concebirse en reducto de la historia.

Dmencia 09.

Periferia como distribución geográfica

Una segunda concepción de las periferias, como extensión del campo semántico de la anterior, es la que se refiere a la ubicación en la to-

pográfico, de modo que hay un centro neurálgico que adquiere la condición de capital, y el resto es una vasta extensión que se aleja hacia los márgenes y es identificada como periferia. Habitar en las regiones apartadas, escasamente comunicadas, en ciudades de provincias, en los pueblos, en el mundo rural,... es algo que genera un vector de interés siempre en la dirección del centro neurálgico, como habitual lugar de confluencia, de hegemonía y de resolución. Como muestra se pueden apreciar el significado que se desprende de la palabra "ciudadano", como habitante de la ciudad y "provinciano" como habitante en la provincia. Como en tantas otras ocasiones hay palabras que nos conducen sin apenas darnos cuenta, conllevan una sig-

nificación que por ser muy utilizada la damos por buena, sin entrever la carga peyorativa que introducen. El lenguaje tiene sus trampas y en el término "provinciano" deberíamos denotar lo relativo o perteneciente a la provincia, pero desprende muchos significados negativos como pueblerino, atrasado, ordinario, ... Las cartografías mentales asociadas a la periferia suelen llevar una connotación negativa: como algo imperfecto, que aspira a no permanecer como tal, y que tiende a desplazarse hacia el centro.

Este desplazamiento se ha materializado en España, especialmente en la segunda mitad del siglo XX en el éxodo rural, como la más importante migración por la que adoles-

centes y adultos jóvenes abandonaron sus pueblos, sus campos, sus animales, para irse en busca de las oportunidades que ofrecía la ciudad. El mundo rural quedó desde entonces sometido a un proceso de envejecimiento de la población y a una falta de autoestima de los que se quedaron. Así surge otro fenómeno, el "rurbanismo" que da a entender cómo lo rural depende de lo urbano, en aquellas zonas del mundo rural que quedan como reservas preservadas para el turismo y el folklore, como fuentes económicas y de memoria, siempre para disfrute de los habitantes urbanos. Son los pueblos-museo sostenidos por una conservación premeditada, son las "arcadias deseables" construidas desde arquetipos simplistas e idealismos tardíos, que quieren co-

Fernando Baena. Vuelo Hypnos1.

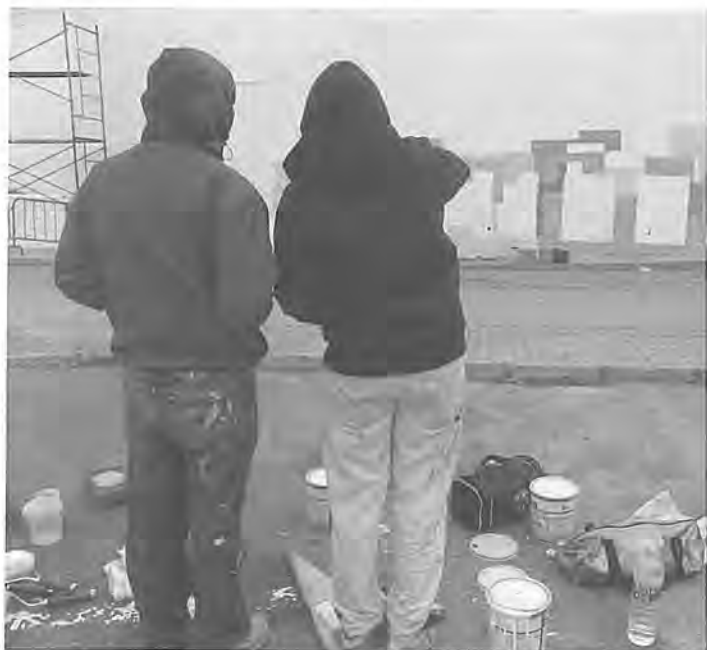

nocer el campo para que los niños sepan de dónde procede el contenido del tetrabrick o de la lata de conserva. No podemos dejar de acordarnos de aquello que decía Baudelaire, "el campo es ese lugar tan extraño donde los pollos corren crudos".

Otra concepción geográfica de las periferias, la más generalizada, es la que viven las regiones apartadas, aquellas de más difícil acceso, las situadas en los ámbitos más marginales, las de menor poder adquisitivo, las que describen relaciones económicas desiguales, las que sufren los desequilibrios del liberalismo económico y la globalización, las que están al otro lado del Estrecho, las que están en la otra orilla de occidente, las que están en el Sur frente a un Norte...es decir, la mayor parte de la superficie terrestre. Las periferias son en resumen unas estructuras fractales donde por ejemplo una ciudad, pongamos por caso Córdoba, tiene su periferia urbana, y todavía más alejados (o periféricos) sus pueblos; pero a su vez, todo ese contexto es periferia en su situación en el Sur de España, que en muchos ámbitos sigue siendo periferia de Europa.

Una vez expuestos los niveles de apreciación de las periferias urbanas y geográficas, tendríamos que hacernos

una pregunta: si las personas que habitan por ejemplo en un ámbito rural (o en cualquier otro tipo de periferia) contribuyen con sus impuestos a sostener el sistema social, en la misma medida que los que habitan en las urbes (o en cualquier otro ámbito neurálgico) ¿por qué la cultura contemporánea ha sido a lo largo del tiempo accesible en proximidad a los urbanitas y no a todos? Es el problema de la accesibilidad, es decir de las asimetrías en el acceso a la cultura de nuestro tiempo, lo cual no es asumible en términos de democracia cultural, o de la consideración de la cultura como un derecho.

Nuria y Eltonos. Aptitudes 08.

En este sentido, algunas instituciones y una infinidad de proyectos, han ido aportando discursos periféricos, modos de actuar que se caracterizan entre otras cosas por: Concebir el territorio como un conjunto de vectores de interés interdependientes, horizontales, no hegemónicos; la pérdida de interés en el panorama de los esquemas de foco discursivo (centralizado, predominante, sustantivo); considerar la gestión de una cultura contemporánea "con" el ciudadano y no sólo "para" el ciudadano (como agente y sujeto político); no aspirar a ocupar ningún centro, ni tampoco esquivar los preexistentes, simplemente responder a la idiosincrasia de los lugares ; tener capacidad de generar unos proyectos, capaces de insertarnos por igual en nuestro tiempo...

Miguel Soler. Vuelo Hypnos 3.

El panorama actual tiende más a ser un archipiélago de ideas que un gran continente, relativizando los anteriores papeles de las periferias. Lo periférico, lo alejado del mundanal ruido, lo que se ubica en los márgenes de los modelos establecidos, lo que mira hacia fuera... todo ello va adquiriendo hoy una nueva consideración. Han contribuido a ello factores como la rapidez en los desplazamientos gracias a las mejoras viarias (alta velocidad, tren, carretera...), o la proyección de lo rural como patrimonio natural y cultural, así como el acceso a la información a través de las nuevas tecnologías. Internet ha intervenido decisivamente en la creación de redes sociales, invirtiendo en ocasiones los vectores que

dirigen los movimientos de interés del público, interesado desde la ventana de su ordenador en una mirada hacia lo foráneo más que hacia lo cercano. Existe un amplio conjunto de los proyectos susceptibles de formar una red de encuentro, diálogo y conexión, que no corresponde a un modelo preestablecido, sino que se ha ido conformando a sí mismo a lo largo del tiempo, como un nuevo tipo de proximidad en la experiencia artística, atento a la emergencia de nuevas formas culturales. Como resultado, aparece la consideración de que el arte contemporáneo no tiene por qué ser sólo un producto para los habitantes de las grandes urbes, sino que muy al contrario, los pueblos

pueden poseer muchos de los ingredientes beneficiosos para la creación, para la reflexión sosegada y para la gestión de eventos de arte contemporáneo. Lo rural, no debiera ser sinónimo de costumbrismo y tradición, sino de una nueva mirada hacia los problemas de este tiempo.

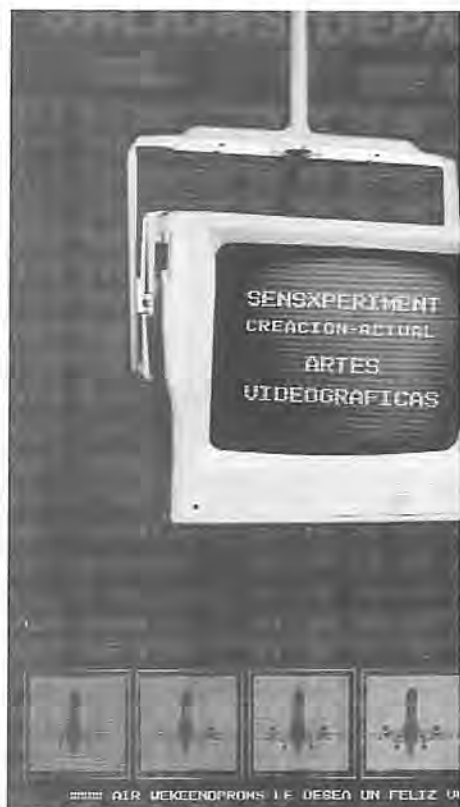
Este fenómeno se da con especial énfasis en la provincia de Córdoba, donde han germinado y se han consolidado durante los últimos quince años, seis propuestas notorias en el panorama artístico español, asumiendo posturas de riesgo, diversas e innovadoras. Al conjunto de las mismas es a lo que llamamos el programa "Periféricos. Arte contemporáneo en la Provincia de Córdoba". A lo largo de cada año, un rosario de exposiciones, intervenciones en el paisaje natural y urbano, acciones performáticas, experimentaciones sonoras, adquisiciones de obras, actividades didácticas, talleres y conferencias, dan cuenta de una atenta mirada hacia el panorama creativo:

- APTITUDES (La Rambla, desde 1997)

Proyecto dedicado a cultura contemporánea, que se materializa a través de actividades como certámenes de cortometrajes en internet, ciclo de actuaciones musicales, pasacalles, sesiones de radio de autor, intervenciones fotográficas en vallas publicitarias, street-art y talleres de creación digital. Entre los objetivos de Aptitudes destaca la necesidad de convertirse en catalizador de las principales estrategias culturales nacionales e internacionales para impulsar la participación ciudadana a partir del diálogo y la sensibilización hacia la creación contemporánea más innovadora, emergente y multidisciplinar.

- DMENCIA (Doña Mencía, desde 1996)

Se trata de un proyecto dedicado a la experimentación expositiva. Se realiza una programación anual de siete exposiciones, a través de una convocatoria que se hace pública mediante unas bases. Las propuestas son seleccionadas por un jurado exclusivamente técnico compuesto por artistas, galeristas, gestores y críticos de arte, que conceden un

Sensxperiment.

trato absolutamente ecuaníme a las propuestas, ya sean provenientes de artistas consagrados o artistas de la escena, teniendo la misma consideración que los artistas emergentes. De aquí se deriva un criterio de selección específico que prima la contemporaneidad, experimentación, originalidad, singularidad, profesionalidad, multidisciplinaridad y multiculturalidad. Las muestras se realizan en una sala concebida como laboratorio de creación y observatorio de tendencias. En cada exposición se adquiere una pieza que pasa a formar parte de la colección de arte contemporáneo de la localidad.

- SCARPIA (El Carpio, desde 2002)

Proyecto que se concibe como talleres de creación, conferencias de artistas, intervenciones en el paisaje natural y urbano, en torno a un núcleo conceptual, distinto cada año. Cuando las actuaciones tienen como soporte la naturaleza, el paisaje adquiere una dimensión humanizada, y se percibe con más criterio la realidad medioambiental. El Carpio disfruta de una biodiversidad notable al quedar limitado por las faldas de Sierra Morena al norte y de la campiña al sur, con el discurrir manso del río Guadalquivir que favorece en los márgenes de su cauce una flora u fauna espléndida. Este ha sido el contexto para innumerables intervenciones que han provocado una relectura del

lugar, consecuente en los aspectos éticos respecto a la conservación de la naturaleza. Por otro lado, los proyectos urbanos tienen como escenario las calles, plazas, lugares patrimoniales y lugares recónditos del pueblo. Las intervenciones se han pronunciado por los temas sociales de actualidad y política como la conciencia del espacio público, la memoria histórica, las nuevas relaciones de género o la conservación del patrimonio.

- SENSXPERIMENT (Lucena, desde 1999)

Es un encuentro trianual centrado en la creación de experiencias inmersivas. La inmersión sensorial, especialmente física e inmediata, interdisciplinar, multisensorial y sinestésica son los ejes en los que se mueve este proyecto de arte sonoro. El equipo comisarial (instalado actualmente en La Haya, Holanda) trabaja desde una perspectiva europea y mundial en la documentación de experiencias de este tipo, que son finalmente expuestas tanto en Córdoba como en Lucena.

Scarpia (actuación en un Kiosko).

- EL VUELO DE HYPNOS (Villa Romana del Ruedo en Almedinilla, desde 2005)

Se trata de un proyecto que establece un diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio histórico. En este yacimiento se encontró una estatua de bronce del dios Hypnos (Somnus), dios del sueño vinculado iconográficamente a la noche, la muerte, la memoria. El hilo argumental de las exposiciones son los conceptos relacionados con el sueño, la memoria, la arqueología o la mitología. Instalación, video-arte, performance, música, poesía, escultura pretenden establecer un diálogo distinto con los restos romanos, ampliando sus significados, estableciendo nuevas preguntas y provocando en el espectador otras sensaciones, que abren las puertas a reflexiones interdisciplinares y promueven una mirada diferente hacia el propio yacimiento.

- CENTRO DE POESÍA VISUAL (Peñarroya-Pueblanuevo, desde 2005)

A mitad de camino entre las artes plásticas y la literatura, encontramos en esta localidad al noroeste de la provincia un proyecto donde se dan cita conferencias, exposiciones, recitales, proyección de documentales y presentaciones de revistas-objetos. Bianualmente se realiza un encuentro donde se investigan los distintos estilos, géneros, recursos técnicos y retóricos comunes a lo plástico y lo literario. Por otro lado, la existencia del centro de documentación permite la recogida de obras, catalogación y ubicación en un lugar de consulta y exhibición.

Todos estos proyectos han tenido en su génesis un modelo común de gestión, ya que casi siempre ha sido un artista local quien, en colaboración con el ayuntamiento de su pueblo, ha puesto en marcha el proyecto. Detrás de este impulso subyace una nueva generación de creadores y comisarios que reafirman un carácter participativo y horizontal en las propuestas. Bajo la denominación común de Periféricos hemos pretendido (manteniendo la autonomía de gestión de cada uno de los proyectos) aunar esfuerzos, coordinar las experiencias en funcionamiento y logística, difundirse a través de una convocatoria conjunta de los seis proyectos, participar de modo colectivo en exposiciones y encuentros de arte, y establecer una ruta del arte contemporáneo por la provincia de Córdoba.

El proyecto Periféricos quiere ser un ruido de fondo, el zumbido común emitido por los agentes culturales que intervienen en este trabajo en red, a través de una actitud que se aleja de sistemas lineales, de fórmulas preconcebidas, prefiriendo la generación de actividad más espontánea.