

20 i 27 d'abril

Sessions de treball
internes

**11 de maig
19 hores**

Convivències
Espacials #SuCret18

4 de maig

Redefinició del
projecte

8 de juny

Prova de dispositius
de mediació +
presentació final

Ajuntament del
Prat de Llobregat

UNZIP
ARTS VISUALS AL PRAT

Projecte LAIKA

Projecte LAIKA

Del 20 d'abril al 8 de juny del 2018

Participants

Olga Merchán

Cartoncita (Estela Moreno)

Arianna Giménez i Santiago Sepúlveda

Peça editorial

David Sánchez

Concepció, continguts, organització, producció i coordinació

/UNZIP Arts Visuals

Publicació

Direcció i coordinació

/UNZIP Arts Visuals

C/ Jaume Casanovas, 80

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Textos

/UNZIP Arts Visuals, artistes i

participants-testejadors a la jornada
de presentació

Preimpressió i impressió

Previous Serveis Gràfics

Agraïments

Participants-testejadors a la jornada
de presentació

Depòsit legal

B 7858-2019

Llicència Creative Commons

Reconeixement-NoComercial 4.0
Internacional

1.1.

Peça editorial del Projecte LAIKA

En paral·lel al desenvolupament del Projecte LAIKA, hem convidat David Sánchez a recollir l'experiència, en forma de peça editorial, amb la idea d'amplificar i comunicar les accions del projecte a un públic tan ampli com sigui possible.

La publicació que tens a les mans és un recull de les fases del projecte i una proposta per posar en funcionament les accions destinades al públic i dissenyades pels artistes participants.

Elements que componen aquesta publicació

BLOC 1 • Estudi de camp:

Introducció general al Projecte LAIKA i resum de les tres propostes que en formaren part: “Two viajes inesperados” d'Estela Moreno, “Gracias por venir” d'Arianna Giménez i Santiago Sepúlveda i “Al este del sol 82 – Al oeste de la luna 88” d'Olga Merchán.

BLOC 2 • Construcció i llançament de prototips:

Díptics pop-up per recuperar com van ser les proves dels projectes amb els visitants-testejadors.

BLOC 3 • Avaluació de trajectòria:

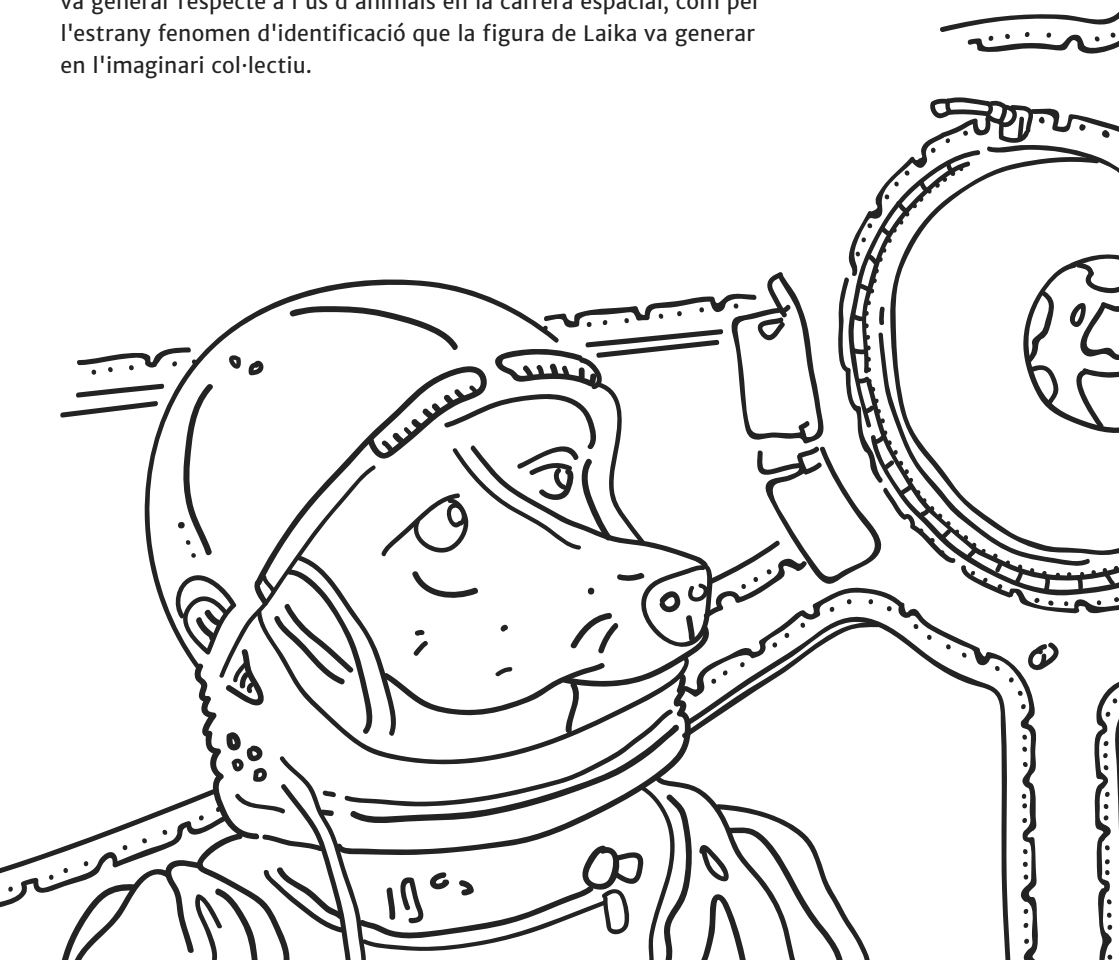
Reflexions entorn a què ha significat per als projectes participar en el Projecte LAIKA.

1.2.

Què és el Projecte LAIKA?

La nau espacial *Sputnik 2* es va enlairar el 3 de novembre de 1957. El llançament que posava en òrbita la gossa Laika, sense tornada prevista, es va convertir en una de les accions més emblemàtiques de la conquesta de l'espai exterior, tant pel replantejament ètic que va generar respecte a l'ús d'animals en la carrera espacial, com per l'estrany fenomen d'identificació que la figura de Laika va generar en l'imaginari col·lectiu.

Quan llancem un projecte artístic a l'espai exterior, és tan important què volem fer, com la manera i els mitjans amb què obtenim els resultats de les nostres proves i assajos; sobretot respecte a la qualitat de les relacions que generem amb els altres i a les dinàmiques d'intercanvi, cooperació i respecte que establim.

Precisament, un dels eixos de treball del Projecte LAIKA és la recerca que fan els artistes sobre la manera d'incorporar el públic-participant en els processos artístics, com a col·laboradors i fins i tot com a coautors dels projectes d'una manera realment significativa, i les intervencions al territori que aquestes relacions generen. Es tracta d'establir relacions equitatives, tenint en compte les implicacions possibles per als agents, tot generant espais de diàleg i establint intercanvis que respectin i situïn les aportacions, els sabers, la dedicació i circumstàncies de cadascun dels interlocutors.

Un espai de creació i contacte amb els visitants

El Projecte LAIKA és una llançadora i un procés-laboratori de creació al Centre d'Art Torre Muntadas, amb tres artistes convidats: les pratenques **Olga Merchán** i **Estela Moreno**, i el col·lectiu amb seu a Barcelona format per **Arianna Giménez** i **Santiago Sepúlveda**. Tres projectes presentats a la convocatòria /UNZIP Arts Visuals 2018 als que proposem o bé començar a **desenvolupar una part de les seves propostes** o bé **realitzar un procés de revisió i recerca durant les sessions de laboratori**, fent servir la sala d'exposicions Josep Bages com a centre d'operacions i espai obert a l'acció dels visitants en què els artistes conviden a tothom que ens visita a apropar-se als seus processos a partir de petites accions.

Funcionament del Laboratori

Els artistes es troben cada setmana, els divendres de 17:30 a 19:30 hores, durant set sessions, per compartir el seu procés de treball i generar les seves accions. Cada trobada s'estructura en tres moments: un primer espai comú en què es presenten referents, reben la visita d'artistes convidats, comparteixen informació d'altres projectes i experiències amb punts de contacte amb les seves propostes, etc.; un segon espai per treballar els projectes individualment; i, per

acabar, una posada en comú del desenvolupament de les propostes amb la que generar un petit rastre que pugui donar pistes als visitants de l'estat del procés. També poden fer servir la sala com a taller i lloc de trobada durant la resta de la setmana, de manera individual i autogestionada.

Presentació final del Projecte LAIKA

El divendres 8 de juny es presenta el resultat del procés-laboratori i l'estat de les proves i accions de treball, posant l'accent en els processos de connexió amb el públic-participant i en la incidència dels projectes en el territori.

Projectes LAB

El Projecte LAIKA és la segona experiència que es portà a terme l'any 2018 dins del programa de creació i formació PROJECTES LAB que, impulsat des d'UNZIP Torre Muntadas, es caracteritza per concebre el centre com un espai laboratori i de trobada, i que posa en contacte diversos agents del teixit artístic i cultural de la ciutat. Els objectius d'aquests projectes són: **engegar prototips i iniciar una primera fase d'un projecte creatiu**. Establim un camp de proves on iniciar o desenvolupar els projectes, lligar-los amb el territori i proposar noves maneres de connectar amb el públic propostes en què la sala d'exposicions és un espai-taller on van succeint coses i on se'l convida a participar de l'experiència. En aquesta ocasió, els artistes treballen sota la premissa de la incertesa i de no saber cap a on ens portarà el procés col·lectiu que engegarem plegats. Les sessions conjuntes i el devenir individual es convertiran en la matèria que anirà transformant l'espai expositiu. Es tracta de reivindicar l'art com un territori per a l'experimentació, i com un procés de diàleg, creació i coneixement.

1.3.

Resums dels projectes

Two viajes inesperados Cartoncita (Estela Moreno)

7 fragments. 7 vagons de metro. 7 trobades que configuren un trajecte per la vida de 7 persones que ens desvelen quin ha estat el seu viatge inesperat.

Al este del sol 82. Al oeste de la luna 88 Olga Merchán

Projecte expositiu i col·laboratiu en el qual es reflexiona sobre la memòria, els records, la seva utilitat, la necessitat de compartir-los...

A partir d'instal·lacions i accions vull submergir l'espectador/ creador en un món màgic en el qual és possible sortir del temps i aconseguir que els records no es perdin, no s'oblidin. L'exposició serà, a més, una eina per anar augmentant la col·lecció de records i oferirà la possibilitat de crear membranes i xarxes entre aquells que hi participem i els que la visiten.

És la creació d'un món màgic en el qual és possible crear i recrear, salvar i viure, compartir.

El projecte, en comptar amb la col·laboració de moltes persones, no està tancat i segur que anirà variant, perquè segur que adquirirà vida pròpia.

Gracias por venir

Santiago Sepúlveda i Arianna Giménez

A la historia la hace el olvido. Si la recordáramos, no necesitaríamos de ella, no acudiríamos a relatos, libros o imágenes que nos catapulten siglos atrás. Necesitamos del olvido para que nos recuerde la importancia de las acciones con que marcamos el ritmo del tiempo.

La cultura, en todos los casos, es el sustrato creativo (y colectivo) de nuestros recuerdos: la forma como creamos identidades y nos sentimos parte del grupo.

Suena como un tesoro intocable, pero el olvido nos hace repetir la historia trágica: ser cómplices en la destrucción, el saqueo y el silencio por la fuerza. El racismo de nuestro tiempo no es un producto espontáneo ni reciente. En la forma como lo conocemos, es la desembocadura del colonialismo inquisidor y esclavista implantado por la corona española tras el encuentro con el continente americano.

Los privilegios producto de quinientos años de destrucción y saqueo no se quedaron en un pasado remoto y ajeno. Detrás de los tres galeones de colón, el mercantilismo y el naciente capitalismo viajaron a Europa los privilegios de los españoles que se extienden hasta hoy.

Gracias por venir es un proyecto que explora diferentes formas del racismo, y pone en foco dinámicas de sistema como el capitalismo y el relato de la historia. Esta exhibición, no es una exhibición. Es una invitación a sentarse frente a las imágenes, a deconstruirlas, rumiar los efectos de la imaginación y el análisis. Es una invitación a deconstruirse: utilizar las imágenes como un espejo, y ver en el reflejo la pregunta ¿de qué manera soy parte de esto?

La invitación se extiende a la acción concreta de relatar, en la extensión que permite el papel, esos pensamientos, para que la historia pueda seguir cambiando su rumbo. Vale recordar que las formas más dramáticas e interesantes en que damos forma a nuevas culturas, vienen siempre con las palabras sinceras y de la mano de quienes tienen la valentía de cuestionarse a sí mismxs.

1.4.

Síntesi dels conceptes dels projectes

A partir de la discussió d'aquests conceptes, es van generar les propostes al públic.

Two viajes inesperados

Cartoncita (Estela Moreno)

Quins conceptes o paraules clau defineixen el teu projecte?

Metro. Viatge. Vivències personals. Proposta de formes i camins alternatius. Paper.

Com definiries el paper del públic participant al teu projecte?

A qui coneixem i no coneixem? A qui volem conèixer?

Al este del sol 82. Al oeste de la luna 88

Olga Merchán

Quins conceptes o paraules clau defineixen el teu projecte?

Relator o relatora. Simultaneïtat temporal. Cuidador o cuidadora de memòries. Viatge simbòlic. Memòria personal. Guardia o guardiana. Memòria. Memòria en construcció. Temps. Oblit. Catàleg...

Com definiries el paper del públic participant al teu projecte?

Còmplice. Cuidador o cuidadora. Conegut.

Gracias por venir

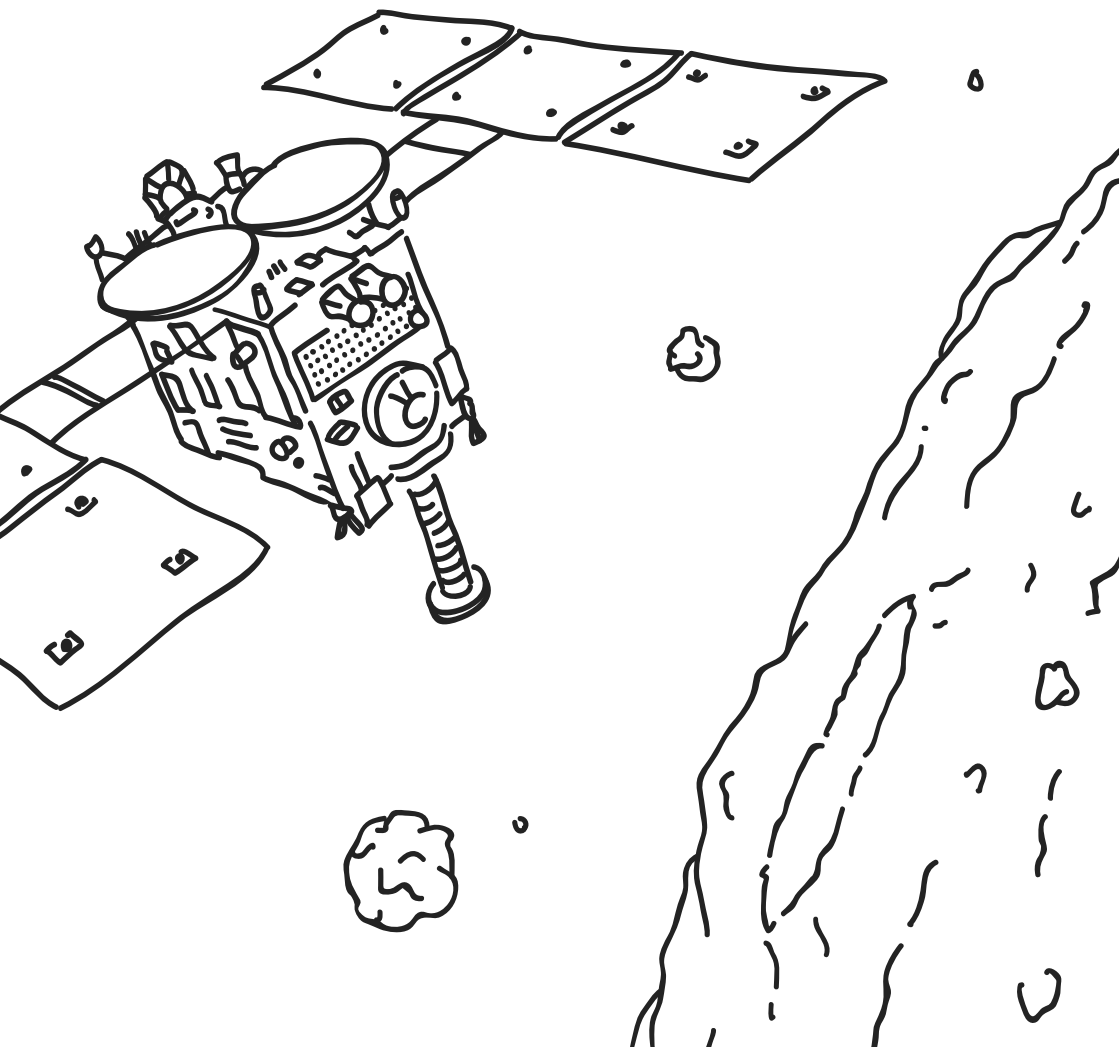
Santiago Sepúlveda i Arianna Giménez

Quins conceptes o paraules clau defineixen el teu projecte?

Memòria col·lectiva. Càsting. Prejudicis. Territori. Comunitat.
Colonialisme. Racisme. L'altre. Capitalisme. Llibertat.

Com definiries el paper del públic participant al teu projecte?

Ciutadà o ciutadana crític. Còmplices. Institucions públiques.

**Divendres 8 de juny a les 19.30 h,
l'estació espacial Laika va obrir les
seves portes als visitants-testejadors
per posar a prova els dispositius dels
projectes d'Estela Moreno (Cartoncita),
Olga Merchán, i Santiago Sepúlveda i
Arianna Giménez.**

S'hi va convidar 25 persones, a les quals es
proposava el paper de "testejadors" per
posar en marxa els dispositius i compartir
impressions sobre l'òrbita de les propostes,
com a part de l'equip d'investigadors.

Les artistes Estela Moreno i Olga Merchán
no van poder assistir a la sessió de testeig,
per això van elaborar unes preguntes per als
participants a partir de les quals es poguessin
respondre les qüestions en què els projectes
tenien llacunes o punts a resoldre.

En aquestes fitxes pots consultar algunes
de les respostes, idees, impressions i
comentaris dels visitants-testejadors que
van posar a prova els dispositius aquell dia.

Ajuntament del
Prat de Llobregat

| **UNZIP**
ARTS VISUALS AL PRAT

**Fitxa de
testeig**

#1

**Two viajes
inespera-
dos**

**Estela Moreno
(Cartoncita)**

Aquestes són les indicacions originals que aquest projecte aportava al visitant per tal de convidar-lo a participar i convertir-se en part de la proposta. Van ser escrites per la pròpia artista.

Al testeig de *TWO viajes inesperados*, la conversa es va iniciar amb dues preguntes: Quin ha estat el teu viatge inesperat? Quina és la distància més llarga que has recorregut?

📄 Acciona la proposta

Tenim tot a punt per llançar el projecte Laika, només ens falta la tripulació. Busquem històries de viatges inesperats, inversemblants, especials, decisius que vulguin pujar-se a la nostra nau i viatjar junts. Explica'ns la teva història, estem esperant-te!

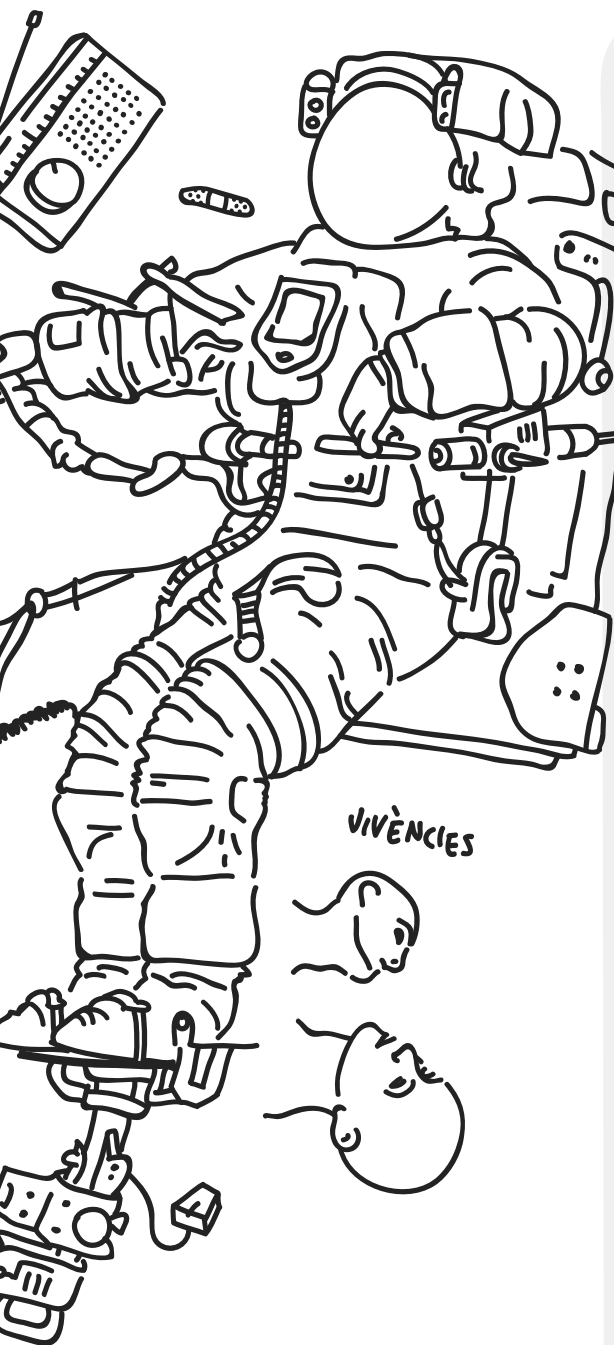
Pots apropar-te a Torre Muntadas, on tenim el nostre campament base, o deixar-nos el teu relat a la següent pàgina de facebook: <https://www.facebook.com/twoviajeinesperado/>

Pots entrar amb el teu usuari de facebook a través del teu telèfon mòbil o connectar-te a través de l'ordinador disposat a la taula.

Tens unes fulles, pots fer-te un cafè i escriure aquella història que està esperant sortir a l'espai exterior. Pren-te el teu temps.

Gràcies. Cartoncita, Estela Moreno.

Quin ha estat el teu viatge inesperat?

F. Parralo, José Luis: "Viaje hacia la discapacidad. Tras un accidente de movilidad la rodilla destrozada, cuando el mundo se viene abajo, has de empezar de cero un viaje que no sabes dónde te llevará ni cuando acabará."

Besora, Maite: "El meu viatge inesperat va ser el de ser mare. Un viatge amb no-retorn (...). Un viatge sempre inesperat perquè sempre em demana una resposta com a persona que mai no puc preveure i sempre em supera."

Quina és la distància més llarga que has recorregut?

Boada, Encarna: "El tram de carrer fins a arribar a una porta i trucar al timbre. Va ser el primer pas a un camí vital."

Sánchez, David: "Conocer a mi madre. Y creo que todavía me queda por recorrer... Es decir, que todavía no la conozco del todo."

Urretavizcaya, Ángeles: "De ser cuidadosa, temerosa y metódica a ser curiosa y sensible al misterio."

Besora, Maite: "No sabria mesurar la distància; vaja, no podria. Encara l'estic fent i no sé si arribaré mai al final."

**Divendres 8 de juny a les 19.30 h,
l'estació espacial Laika va obrir les
seves portes als visitants-testejadors
per posar a prova els dispositius dels
projectes d'Estela Moreno (Cartoncita),
Olga Merchán, i Santiago Sepúlveda i
Arianna Giménez.**

S'hi va convidar 25 persones, a les quals es
proposava el paper de "testejadors" per
posar en marxa els dispositius i compartir
impressions sobre l'òrbita de les propostes,
com a part de l'equip d'investigadors.

Les artistes Estela Moreno i Olga Merchán
no van poder assistir a la sessió de testeig,
per això van elaborar unes preguntes per als
participants a partir de les quals es poguessin
respondre les qüestions en què els projectes
tenien llacunes o punts a resoldre.

En aquestes fitxes pots consultar algunes
de les respostes, idees, impressions i
comentaris dels visitants-testejadors que
van posar a prova els dispositius aquell dia.

Ajuntament del
Prat de Llobregat

| **UNZIP**
ARTS VISUALS AL PRAT

**Fitxa de
testeig**

#2

**Al este del
sol 82.
Al oeste de
la luna 88.**

Olga Merchán

Aquestes són les indicacions originals que aquest projecte aportava al visitant per tal de convidar-lo a participar i convertir-se en part de la proposta. Van ser escrites per la pròpia artista.

Al testeig de *Al este del sol 82 - Al oeste de la luna 88*, una vegada realitzada l'acció descrita a les instruccions, la pregunta que es formulava era: Què penses que passarà o què t'agradaria que passés amb el teu record?

Què penses que passarà o t'agradaria que passés amb el teu record?

Leal, Cruz: "Mi recuerdo me gustaría que fuera guardado o que definitivamente me fuese resguardado, (...) pero no me gustaría que fuese divulgado"

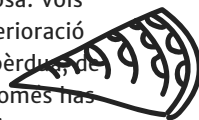
San Juan, Marta: "Me gustaría que prengues una vida pròpia i que tornés després amb la possibilitat de saber què ha passat durant aquest temps."

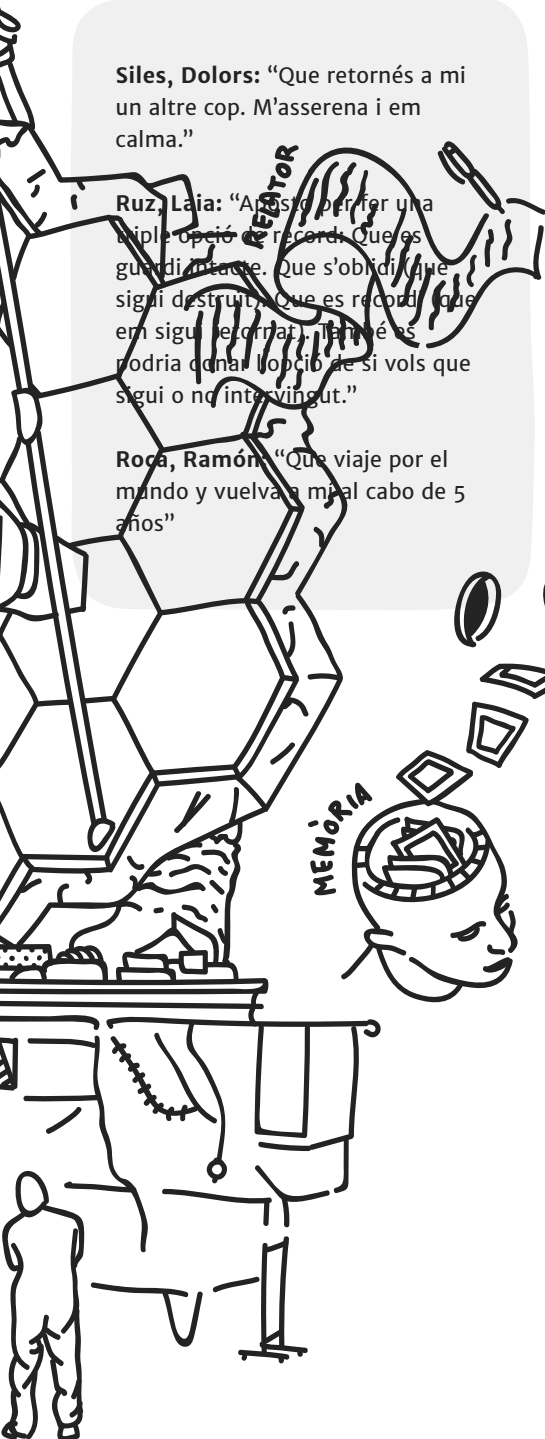
📖 Instruccions d'ús

Estàs just en la meua posició, on jo treballava perquè no passés el temps. Estàs en el meu lloc, així que benvingut!

Si ets aquí és perquè vols una cosa. Vols protegir un record teu de la deterioració del temps, del perill de la seva pèrdua, de la seva desaparició. Per a això només has de seguir els passos d'aquestes instruccions, i així podràs salvar-ho. Congelar-ho, suspendre-ho a l'espai-temps. A més, aquest record estarà en contacte amb uns altres, lligat, ...formarà un embull en la qual romandrà unit als altres, formarà part d'una xarxa de records que perduraran. Tots són importants, tots són infinits, i junts són alguna cosa encara més gran. Un embull de records infinits que perduraran en aquest espai, en aquest punt.

Simultaneïtat
Temporal

Siles, Dolors: “Que retornés a mi un altre cop. M’asserena i em calma.”

Ruz, Laia: “Aposto per fer una triple opció de record. Que es guardi intacte. Que s’oblidi que sigui destruït. Que es recordi que em sigui retornat. I tant és podria donar l’opció de si vols que sigui o no intervingut.”

Roca, Ramón: “Que viaje por el mundo y vuelva a mi al cabo de 5 años”

Instruccions de preservació

1. Agafa un paper i plasma el teu record. Escriu-ho, dibuixa-ho, crea'l...

2. Fica-ho en un sobre. Tanca-ho. Escriu la teva adreça i enganxola-ho, fica-ho en la gàbia suspesa en l'aire a la teva dreta.

3. Ara, agafa una etiqueta de color. Atent, és important, cada color té un significat:

Blau: record referent a un indret, un lloc.

Verd: record referent a un moment.

Groc: record referent a una persona.

Pot ser (segurament), el teu record barregi diverses d'aquestes categories. No importa, és la que creguis que ho defineix millor.

4. Una vegada en això, amb l'adhesiu del color que toqui, posa l'etiqueta en vertical i enganxa-la amb la data d'avui, d'ara.

5. Agafa el fil vermell. Talla un tros i lliga-ho en l'embull que hi ha a la teva esquerra. D'una corda a una altra, i quan ho tinguis, enganxa l'adhesiu doblegant-lo sobre la corda, de manera que quedi ben pegat, que no caigui.

Si has fet un record amb una altra persona, i les dues us referiu al mateix moment, al mateix lloc o a la mateixa persona, si és un record compartit, podeu lligar els vostres fils, unir-los.

Ja està. Ja has acabat. El teu record ja està guardat i catalogat. Salvat abans que desaparegui.

Pot ser que en un temps torni a tu d'alguna manera, tu espera...

**Divendres 8 de juny a les 19.30 h,
l'estació espacial Laika va obrir les
seves portes als visitants-testejadors
per posar a prova els dispositius dels
projectes d'Estela Moreno (Cartoncita),
Olga Merchán, i Santiago Sepúlveda i
Arianna Giménez.**

S'hi va convidar 25 persones, a les quals es
proposava el paper de "testejadors" per
posar en marxa els dispositius i compartir
impressions sobre l'òrbita de les propostes,
com a part de l'equip d'investigadors.

Les artistes Estela Moreno i Olga Merchán
no van poder assistir a la sessió de testeig,
per això van elaborar unes preguntes per als
participants a partir de les quals es poguessin
respondre les qüestions en què els projectes
tenien llacunes o punts a resoldre.

En aquestes fitxes pots consultar algunes
de les respostes, idees, impressions i
comentaris dels visitants-testejadors que
van posar a prova els dispositius aquell dia.

Ajuntament del
Prat de Llobregat

| **UNZIP**
ARTS VISUALS AL PRAT

**Fitxa de
testeig**

#3

**Gracias
por venir**

**Santiago
Sepúlveda**

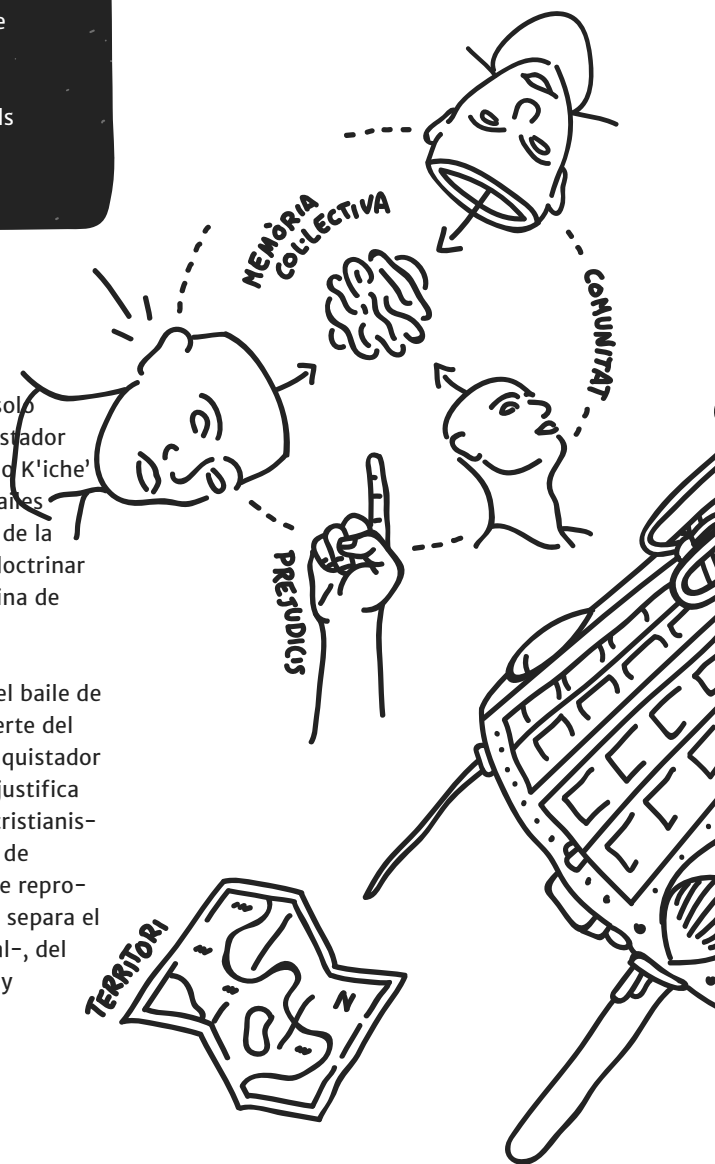
**Arianna
Giménez**

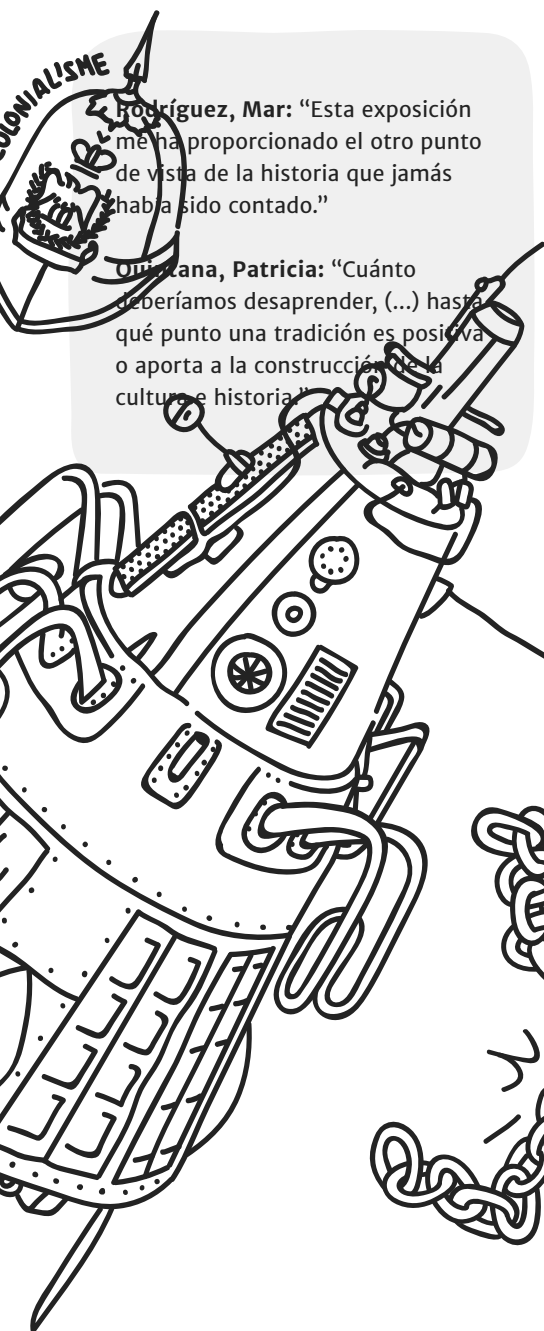
Aquestes són les indicacions originals que aquest projecte aportava al visitant per tal de convidar-lo a participar i convertir-se en part de la proposta. Van ser escrites pels pròpis artistes.

Danza de la Conquista

La conquista de América no fue solo militar. Tras el triunfo del conquistador Pedro de Alvarado sobre el pueblo K'iche' —en la actual Guatemala—, los frailes dominicos introdujeron la Danza de la Conquista como una forma de adoctrinar al pueblo sobre la naturaleza divina de aquel triunfo.

La actuación sigue la narrativa del baile de Moros y Cristianos, donde la muerte del rey Tecún Umán a manos del conquistador lleva el relato al argumento que justifica la conversión de los vencidos al cristianismo. Se celebra hasta hoy, cada 7 de diciembre. Es una celebración que reproduce la versión de la historia que separa el mundo occidental —como un ideal—, del mundo indígena —como bárbaro y antagónico a Dios—.

Pasabordo a Colombia

Pasabordo habla de inmigración, libertad de movimiento y fronteras burocráticas. Para una persona no europea, entrar en España es una odisea burocrática. Se deben satisfacer todo tipo de requisitos migratorios, sellos institucionales y formatos en oficinas estatales. En cambio, una persona europea no necesita nada más que su pasaporte y su pasabordo para viajar a una ex-colonia. No necesita llevar una carta de invitación, justificar su estancia o el dinero que lleva consigo, ni una dirección con señas de la familia. Su pasaporte es la bandera de su privilegio. Llegar a cruzar una frontera por el aire es una ventaja para pocos. Cuando el motivo es preservar la vida, la dificultad es mayor. No solo es casi imposible para alguien proveniente de un país en guerra, sino que, al no cumplir los requisitos, pueda ser deportado sin aviso. Desde el aeropuerto del Prat se han hecho deportaciones ilegales, donde las personas son enviadas a países que ni siquiera son sus países de origen.

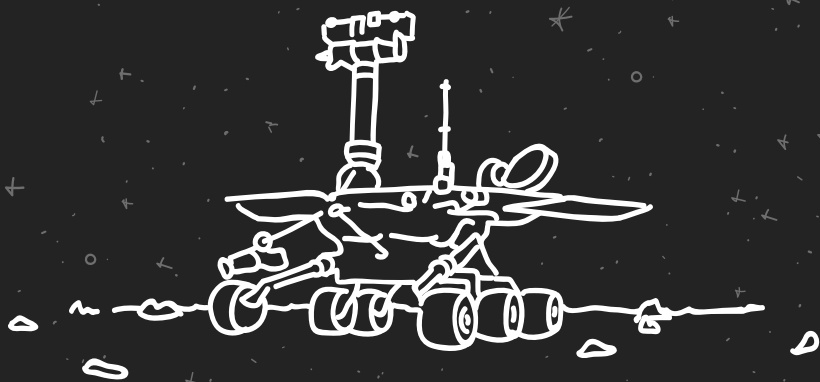
Las imágenes están para ser intervenidas

En los papeles azules puedes escribir tu interpretación de las imágenes. Igual que el tiempo de estas está parado, te invitamos a que también te detengas un momento para recorrerlas con paciencia. Tus palabras serán anónimas, porque la historia está hecha de versiones y esta pieza tiene la intención de incluir todas las posiciones posibles.

Convocamos casting abierto

¿Quieres participar en el casting de una película sobre la historia de España? (...)

*My battery is low
and it's getting dark.*

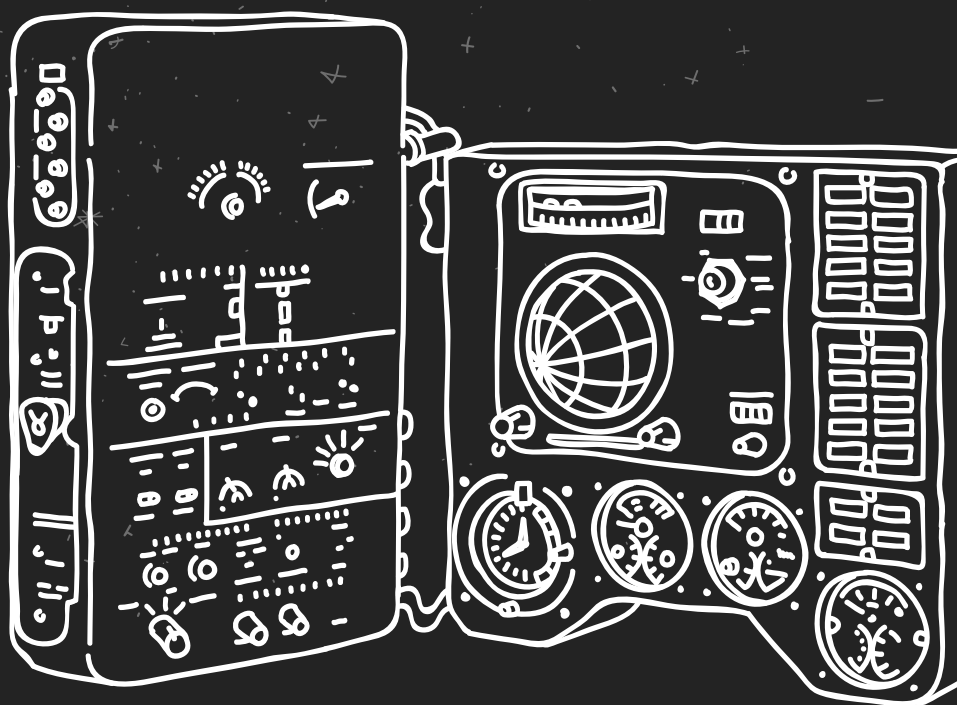

Ajuntament del
Prat de Llobregat

| / **UNZIP**
ARTS VISUALS AL PRAT

Resultats del projecte

TWO VIAJES INESPERADOS

NOMBRE: MORENO, **APELLIDOS:** ESTELA

CATEGORIA:

CATEGORIA DEL SERVIDOR:

PROYECTO:

EVALUACION: 0/10

PROPIETAS FUNCIONALES DE DISPOSITIVOS PARA EL PÉDULO

[illegible][illegible][illegible][illegible]

100

2.1.

Two viajes inesperados

La importància del viatge

El viatge és una font de coneixement i d'enriquiment. Entre l'acte creatiu i viatjar existeix una estreta relació. A través de l'anàlisi d'una de les característiques de viatjar, s'indaga en el projecte sobre la importància que el desplaçament té sobre l'educació de la mirada. Al llarg de la història, gràcies als viatges, diferents artistes han canviat la seva forma de percebre els colors, la llum, i han enriquit el seu art amb nous temes. Amb aquest projecte pretenc fer una reflexió sobre la importància del viatge i com ens influeix, ajuda o transforma.

Personalment, un viatge suposa sempre una aventura, una mirada, la cerca i exposició al risc d'un cor lliure. En les meves sortides no hi ha una planificació, només un punt únic de sortida (el Prat de Llobregat, la meua ciutat) i un bitllet d'avió a un país. L'atzar i l'esdevenir de les circumstàncies són el que defineix el mapa final de cada aventura. Prenent com a punt de partida la meua forma de viatjar, *TWO viajes inesperados* convida altres persones a explicar-me què seria per a elles un viatge inesperat.

Generació i formalització

L'objectiu de *TWO viajes inesperados* és establir una reflexió que es determina en la creació de llibres objecte a manera de diaris de viatge, amb la finalitat d'explicar diferents maneres de viatjar. Per això, comparteixo un trajecte amb metro amb cada participant del projecte. Ells em descobreixen una part de si mateixos i junts creem un nou univers fruit de la seva història personal.

“L'àudio que em va passar ha potenciat d'alguna forma com jo volia treballar en el projecte, i com a mi m'ha arribat: quan escoltava l'àudio, em sentia com una voyeur, entrant en la vida de la gent i, ahora, em semblava estar allí físicament encara que l'estigués escoltant dies després... Semblava que estava mirant per un foradet.”

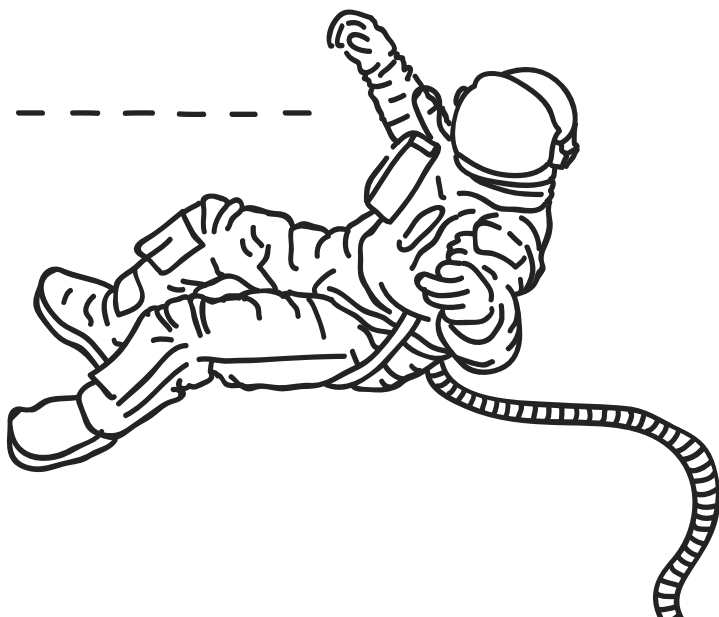
“Em va sorprendre (i és una cosa que m'ha fet pensar molt en com explicaré el projecte en endavant) que depèn de com la persona que s'acosta al projecte: hi ha persones que el prenen com quelcom introspectiu, tirant a l'emocional, fins i tot a experiències traumàtiques de la vida que et fan reinventar-te o buscar-te; en canvi n'hi ha d'altres que s'ho prenen com un punt de partida (com era la meva idea en les primeres reunions que vaig tenir amb vosaltres). Per a mi ara és important ordenar-me per veure per on vull seguir, perquè poden donar-se dos projectes diferents i depèn de com ho expliqui hi ha gent que pot entendre-ho com a molt introspectiu, i per a mi no ho és gens. Bé, aquí està el joc.”

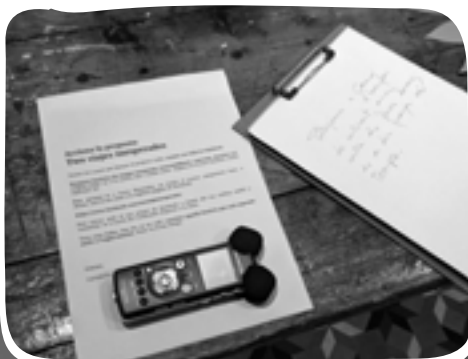
“(...) Treballar amb un grup de persones, també m'ha fet adonar-me de quines eines tinc jo: com reaccio, com m'adapto, què m'aporta. Aquest projecte m'ha tret del meu context, i això també m'és valuós, em permet veure'm d'una altra manera.”

**Cartoncita
(Estela Moreno)**

Extractes de la sessió de trobada i avaluació final dels projectes amb els autors. Divendres 29 de juny de 2018.

2.2.

Al este del sol 82 Al oeste de la luna 88

Les qüestions que van resultar de les proves de testeig amb convidats, van ser bàsicament dues:

L'escenografia instal·lativa

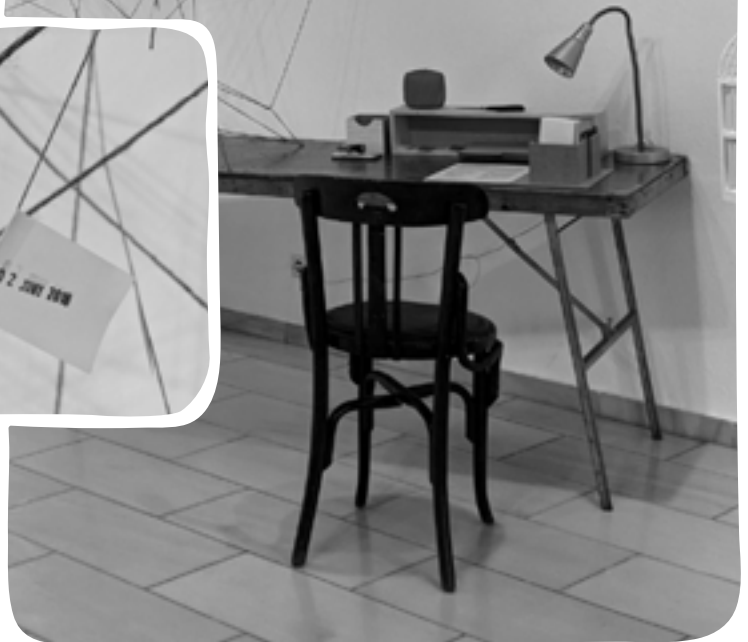
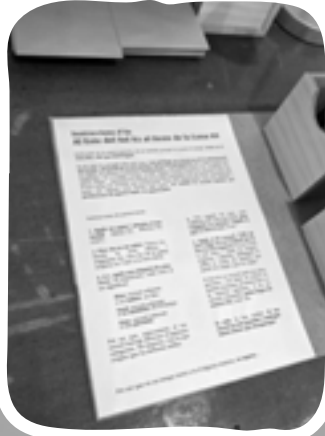
En el moment en què una persona és convidada a deixar quelcom tan íntim com un record, l'espai és important: escenificar un lloc íntim de concentració i relaxació afavoreix que la participació pugui ser més fluida, personal i autèntica.

Tipus de records i la nostra relació amb ells

El tipus de vida que espera els records que són donats, ha de ser igual per a tothom?

El projecte estava pensat per retornar els records als participants al cap d'un temps a determinar. Però la pregunta era: i si no volem tenir-los de nou a la nostra vida?

Pensar en el fet que potser hi ha records dels quals ens volem desprendre, o bé perquè no els volem retenir amb nosaltres o bé perquè els “regalem” i els deixem lliures, també pot ser una possibilitat. Es pot oferir al participant el dret i el gust d'oblidar. És un camp a explorar.

2.3.

Gracias por venir

Punto de partida

La premisa del dossier fue la siguiente: “Es un proyecto de arte multidisciplinar [...] para deconstruir el racismo y cuestionar el discurso sobre la inmigración”; “ser un espejo pedagógico” que muestre los “puntos ciegos de una sociedad que se denomina a sí misma igualitaria y multicultural.”

Nos interesaba hacer una investigación capaz de soportar un argumento antirracista desde la historia y la teoría y una obra creada con componentes desde lo colectivo, que nos diera respuestas directas sobre las formas de racismo en El Prat. Queríamos un resultado práctico: no era una obra para ser contemplada de forma pasiva, sino que debía generar una interacción que enfrentara al público con su racismo.

Partimos también de la experiencia personal: Arianna es nacida en Barcelona y Santiago es inmigrante latinoamericano. Antes de empezar Gracias por Venir, decidimos hacernos pareja de hecho en un acto con un alto peso político para ambos. El proceso burocrático y el racismo institucional que pasamos durante esto son definitivos en nuestra curiosidad por el tema, y es donde encontramos que, desde donde se ejerce el poder es donde debemos actuar.

Planteamos dos métodos de realización que funcionaban en paralelo: una pieza audiovisual en formato casting que rompiera con la estructura tradicional del documental, y una exhibición de piezas que fueran producto de un ejercicio colectivo de experimentación sobre el papel. Toda la idea original se transformó a lo largo del proceso.

Experimentación y desarrollo del proyecto

Primero recorrimos las calles del Prat para hacer un prototipo de la forma como recogeríamos los testimonios. Diseñamos formatos en papel donde la gente escribía y dibujaba y tuvimos varias conversaciones con personas motivadas a dar su versión sobre tres temas centrales: racismo, privilegios, y las deportaciones ilegales que se han hecho desde el aeropuerto del Prat. Hubo varios resultados:

Por un lado, los formatos impresos no eran prácticos para ahondar en la experiencia de cada persona y solo en casos específicos se dieron detalles novedosos o matices en los prejuicios que aportarían a la discusión. La justificación y racionalización del racismo por parte de unos, y el sostenimiento de un activismo antirracista tímido o falso por parte de otros nos dieron señas del rango de perspectivas sobre las que podíamos actuar. La dificultad estaba en salir de los lugares comunes, la repetición de discursos y evitar un resultado predecible.

Tomar las versiones del público como elemento, y no como columna vertebral, dándole prioridad a nuestra investigación, sería un acierto al final. Nos obligaba a explorar la complejidad del tema para proponer discusiones, y no quedarnos en una superficie con poca información, nadando entre prejuicios colectivos insostenibles y un choque ideológico sin mucho juego. Hasta que no involucramos la Historia como conector, permanecemos en una mirada moral sin más fundamento que intuiciones sobre lo que está bien.

Centrar la atención en la colonización de América, tanto en el **taller con los estudiantes de la Escola d'Arts como con el público de la exposición**, nos serviría para conectar dos contextos y dos momentos históricos familiares tanto para europeos como inmigrantes latinos. El experimento de hacer más completo / complejo el relato sobre cuál fue la historia de la colonia y por lo tanto de dónde viene el privilegio que hoy gozan los españoles, fue un acierto, puesto que abrió una discusión interesante con el público que sintió curiosidad por ese otro lado de la historia y se miró al espejo a un nivel de contexto. La presencia de personas de diferentes orígenes (Chile y México) sirvió para dar un poco más de perspectiva, pero hizo falta tiempo y un buen plan de la experiencia para llegar al punto personal y al racismo cotidiano, donde hubiéramos podido escuchar las versiones de “colonos” y “colonizados” en un espacio de argumentos.

Frente a los diálogos y el casting, aprovechando la estancia de Arianna en Colombia, planteamos un diálogo “interno” que luego pusimos en sala, donde hubo un intercambio de impresiones e inquietudes sobre nuestra experiencia en los países de origen de cada uno. Del otro, pensamos en establecer un diálogo entre la gente europea que ha formado parte del entorno del proyecto durante su desarrollo en Laika y la gente que ha encontrado Arianna en Cali. La confrontación online de las dos realidades se veía la diferencia de condiciones en las que se encontraban cada una de las partes. La dificultad estaba en que el contexto latinoamericano no servía a la búsqueda de Arianna, donde el tema en foco eran los privilegios y el racismo de la gente que se encuentra en una posición privilegiada. La idea de exponer a las personas colombianas a una situación incómoda, incluso violenta, parecía innecesario. Las correspondencias por audio han sido fundamentales para seguir el esbozo del casting, pues han dejado en evidencia una serie de actitudes cuando alguien cercano interpela sobre el racismo a alguien de origen europeo. El enfado y la incomodidad con algunas de las reflexiones son al final un resultado valioso para dirigir el acercamiento a personas europeas con los mismos privilegios.

Durante el proceso de conceptualización y creación (aún en curso) del casting, han surgido dudas sobre si el casting es un recurso suficiente para generar una narrativa, un clímax y una representación de pasado-presente. Por otro lado, es necesario señalar estereotipos específicos para transmitir la dinámica de sistema, y valorar el posible lugar de la ficción como recurso complementario.

¿Qué se testeó?

Se puso a prueba la relación pasado–presente del racismo, enfocado en particular en el contexto colonial y la relación España–América Latina.

La idea inicial planteaba que la exhibición fuera de piezas generadas por el público según una pauta (ala Sol Lewitt), donde proponíamos un punto temático de partida y un soporte (en papel y video–casting) donde las personas pudieran responder, pero el mecanismo resultaba impráctico: primero porque el racismo es un concepto muy grande y está manoseado hasta perder su significado, por lo que los resultados caían fácilmente en simplificaciones y estereotipos, en la repetición de un discurso con solo versiones a favor y en contra. Segundo, para el público resultaba más fácil hablar de lo que consideraba políticamente correcto que cuestionar su panorama ideológico y sus hábitos sociales.

Por eso se tomó la decisión de trabajar en un marco conceptual cerrado, donde la historia del periodo colonial y el contexto latinoamericano marcarían una ruta controlada que dejara en evidencia los prejuicios y contradicciones del público.

Como prototipo resultó bien este marco, pero no resuelve aún el paso de lo histórico a la experiencia personal y el trabajo sobre los prejuicios por parte del público.

Se testearon dos tipos de público diferentes: primero en la Escala d'Arts con niños no mayores de 15 años y luego en Torre Muntadas con un grupo de mayoría adultos.

En el primero fue evidente la desinformación sobre la realidad del proceso colonial, donde el genocidio y la violencia son reemplazados por el engrandecimiento de las figuras heroicas. Ver que el relato fuera hecho desde solo uno de los dos lados de la historia es un acierto del proyecto, pues sirve como punto de partida para una siguiente iteración. Con el público de Torre Muntadas fue interesante la reacción a las piezas, donde la información histórica sirvió como catalizador para la discusión desde diferentes perspectivas. Aparecieron preguntas nuevas, vacíos en la investigación del proyecto y puntos encontrados, todos elementos que servirán para tallar mejor el proyecto.

En cuanto a la forma, las piezas tienen un punto de partida estético interesante, pero hace falta explorarlo e involucrar mejor el

contenido de las piezas con la producción gráfica, además de trabajar piezas únicas, más allá de la recopilación de archivo. Aunque la intención ahora es ahondar en los elementos históricos, es necesario traducir el gran volumen de contenidos a elementos más sencillos, pues durante el testeo fue evidente que más información no es un punto más claro, al contrario, una buena síntesis puede ser suficiente mientras la información histórica esté disponible ante la curiosidad del público.

¿Cómo cambia el proyecto a partir del testeo?

Cambió el enfoque. Las piezas, objetos y narrativas deben estar condensadas y sintetizadas de manera que no sea necesario extenderse en la palabra. Como punto de partida, lo que se ha hecho ha servido para identificar una ruta temática, pero en cuanto a los objetos, aún no atraen el tipo de inmersión al tema que permita, 1. una exploración personal por parte del público, y 2. una experiencia estética en sí misma.

Es necesario innovar en la forma. El recurso impreso, de bajo costo, serial, de tono archivístico, histórico, atemporal, panfletario, accesible, directo, tiene todo un terreno para hacer piezas más interesantes que lo que pusimos a prueba para este caso. La exploración en diferentes tipos de impresión sobre una gama más amplia de soportes podría darle más elementos a las piezas para comunicar de una forma más des-inhibida, alejando la lectura del tono serio y acartonado de la Historia.

Quedará en pausa el elemento político para abrir espacio a la exploración histórica sin juicios de valor. La intención con esto es hablar desde los hechos, evitar los tintes morales y subjetivos hasta no cubrir todos los vacíos del relato. Gran parte del prejuicio de los europeos hacia otras culturas, su ilusorio estatus de superioridad y la justificación moral para ejercer la violencia, provienen de la ignorancia (intencionada o no) de las realidades ajenas. Antes de hacer arte político toca reventar la burbuja del imaginario eurocéntrico, y para eso es necesario evitar el acto dogmático de entregar al público verdades masticadas.

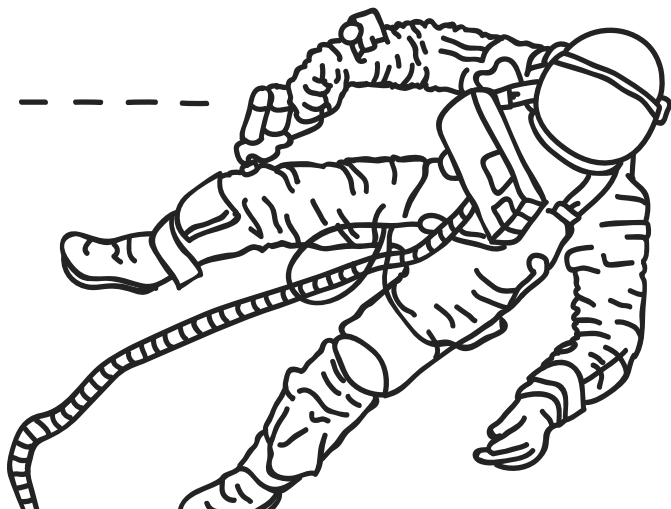
“Me gustó mucho el testeó. Fue muy interesante ver cómo la gente intervenía o no en las piezas que presentamos. Sólo lo hicieron en la parte del muro amarillo. También ver cómo se miraban la información, cómo se sentían abrumados: era muy útil ver la reacción de la gente. Pero lo más interesante fue que había dos o tres personas que ya tenían una curiosidad previa y empezaron a hacer preguntas que jalaban a los que no tenían ni idea de qué estaba pasando. Eso funcionó muy bien. Si hubiera sido sólo yo hablando del proyecto, no hubiera tenido ningún interés ni sentido más allá de poner contexto y plantear discusión sobre lo que teníamos sobre la mesa. Por ejemplo había una chica que era periodista y que hacía preguntas súper buenas. Invitar a gente que puede tener cierta conexión con el proyecto, y a otras que no tienen ni idea de qué está pasando, funciona muy bien.”

“(…) Elegimos el elemento histórico como canal, y los contextos de lo colonial y de España y América Latina como espacios conocidos por nosotros en los que además podíamos juntar sucesos del pasado con los del presente. (...) Cruzar las historias oficiales con las historias personales de las personas participantes, hace al final ver cómo lo histórico está influyendo en las situaciones actuales. No son sólo un ejercicio de lectura histórica alejada de mi realidad, sino que esa relectura me hace releer también mi situación personal. Esta idea salió al final del proyecto, y no llegó a ponerse en práctica, pero resultaría muy interesante implementarla.”

**Santiago
Sepúlveda**

Extractes de la sessió
de trobada i
avaluació final dels
projectes amb els
autors. Divendres 29
de juny de 2018.

“(…) Empezamos utilizando la historia como un soporte para justificar una visión sobre el racismo, y de repente nos dimos cuenta de que era una perspectiva moral sobre aquello que está bien y está mal. Eso pasa cuando uno no tiene la visión completa de lo que fue la historia o del por qué pasaron las cosas en el momento en que pasaron. Cuando empezamos a tener interacción con la gente, me di cuenta de qué sabía yo y de qué sabían ellos, y de qué debía saber en relación a sus preguntas y comentarios. Hasta que yo mismo no tenga un poco completo ese panorama, no puedo juzgar qué es lo que está bien o mal hecho, y menos juzgar el pasado en el que se estaba en otras condiciones diferentes.”

“(…) Este proyecto también nos ha aportado exploración técnica de diseño e impresión para las piezas. Inicialmente habíamos pensado en que fuera el público el que realizara las piezas, y nos dimos cuentas de que hace falta un elemento detonador previo. El diseño de las piezas se vuelve fundamental, porque por ellas mismas han de ser capaces de generar una situación, sin que sea necesario que haya alguien explicando el proyecto en el lugar. Y cada uno de los puntos históricos se explicarán de manera diferente y el diseño deberá ir en consonancia. (...) Otra cosa que nos dimos cuenta es de que la historia es pesada, densa, difícil de asimilar, por lo que toca darle la vuelta: diccionarlo, actuarlo, hacerlo performático o en vídeo... hacerlo diferente más allá del recurso de la imagen de archivo que explica lo que es. Además si la información está presentada muy seria, el que lo recibe entra en su rol y automáticamente piensa en que ha de dar una respuesta seria, poco desinhibida, que no deja espacio a lo personal.”

“También nos ha hecho pensar que sería mejor trabajar en grupos más pequeños, pudiendo atacar más cuestiones personales.”

“Y por último nos ha hecho darle la vuelta al casting, jugar más con la ficción y con el humor, y cruzarlo con cuestiones de género, de clase, etc. Tirar el proyecto por aquí, desde esta cosa tan concreta que se va interseccionando con otros conceptos, puede darle mucha fuerza, y todo parece que se va ordenando.”