

Carlos Prieto

PEATONAL CREATIVIDAD SOCIAL Y EMERGENCIA DEL CUERPO

El 1er Encuentro de Arte y Política en el Espacio Público, PEATONAL, se llevará a cabo en el mes de mayo del 2008 en la Ciudad de México. Busca ser un gran experimento de arte colectivo, interacciones públicas y reflexiones extramuros, con las que se intentan sentar las bases para una nueva política cultural, y poner el ejemplo de nuevas ecuaciones de gestión, anudando el trabajo de artistas, gestores independientes e instituciones.

El excedente de creatividad social impuesto por la vida en la megalópolis mexicana, y la emergencia del cuerpo como instrumento de participación política y de articulación de los deseos de los muchos, son dos ejes que guían el diseño de este evento cuyo nombre, PEATONAL, hace referencia a las personas de a pie, que diariamente dibujan y desdibujan la fisonomía de la ciudad en su trashumar cotidiano.

EL CUERPO DEL PEATÓN

La ciudad y el cuerpo son hoy dos realidades indispensables para pensar la manera en cómo se constituyen los nuevos sujetos sociales en las metrópolis latinoamericanas.

Cuerpo y ciudad se abren como espacios problemáticos pero ricos en conocimiento, en tanto fundan las condiciones para entender las identidades en lucha de lo latinoamericano, en su búsqueda impostergable de libertad, en medio de los estruendos urbanos.

Frente al individuo desdibujado y abstracto de las democracias formales, surge el cuerpo, la corporalidad con toda su potencia inaprensible de transfiguración. Placer y dolor concretos tienen lugar en el cuerpo; espacio de la pasión y de la volición social e individual, donde se conectan lo común y lo singular, y se pone a prueba la separación categórica que muchos trazan entre lo público y lo privado, que hoy confluyen en el cuerpo del que vive en la ciudad, haciendo mundo junto a otros, transportándose, sobreviviendo, inventándose el empleo día a día.

El cuerpo es así el lugar desde donde puede reformularse la relación individuo-colectividad, espacio público y privado, pues el cuerpo propio se prolonga en el cuerpo de otros, permitiendo la comprensión de la vida en común, condición para superar el egoísmo que rige en parte la vida de la sociedad. ¿Acaso no es mediante la libertad en común ejercida en el espacio de la ciudad como se constituye lo público? Y esto sólo lo puede lograr el cuerpo multiforme de quienes vivimos la megalópolis, de quienes damos vida a esta enorme fábrica que hoy es la ciudad. Lo público es en el presente el centro de interés de la política y sus aspiraciones de legitimidad, la condición de una acción abierta y creadora de la afirmación social del deseo y de la libertad, certezas que se corroboran en la vida urbana, metropolitana de las capitales latinoamericanas y que nutre la agenda de preocupaciones de PEATONAL.

Así, sometidos a un proceso permanente de sobrevivencia, los habitantes de las megalópolis debemos inventar incesantemente nuestra vida cotidiana, desarrollando facultades que antes eran exclusivas de profesionales, pero que hoy se han generalizado hacia toda la sociedad. PEATONAL, asumiendo las consecuencias de este proceso de sobrevivencia metropolitana, pretende con sus actividades abrir el ejercicio artístico y

creador al cuerpo de los muchos, de la calle, al ras de tierra o, mejor dicho, bajo tierra, al Metro, espacio insuperable de la interacción social en la ciudad de México. PEATONAL lo hace mediante dos convocatorias; una de ellas masiva, *Moverse en la Ciudad*, y la otra, *Danza-Minuto en el Metro*, dirigida a experimentadores del cuerpo, a bailarines de la ciudad que, previa selección de sus propuestas, entrarán en mayo a transformar el transporte público subterráneo de esta gigantesca urbe, en un dinámico e impredecible espacio escénico.

El cuerpo es así considerado en la agenda de temas y preocupaciones de PEATONAL el agente que puede abrirnos a las posibilidades políticas, directas de una acción concreta en nuestro entorno diario, y por lo tanto, una instancia valiosísima para ejercer una micropolítica en el marco de una democracia tan abstracta como ajena a los deseos y necesidades reales, inmediatas e inaplazables de los muchos y de las minorías, que *acuervados* en la metrópolis forman hoy la multitud concepto central en la filosofía política de izquierda en el presente y pivote temático de PEATONAL.

SOBREVIVIR EL PATRIMONIALISMO

Por sí misma la gente diariamente despliega facultades creadoras que no pueden pasarse por alto al momento de plantear un proyecto de arte público como PEATONAL, que busca zafarse del profundo patrimonialismo que alimentó las prácticas institucionales y la política cultural de la administración pública de la Ciudad de México durante años. De tal manera, quienes organizamos PEATONAL nos planteamos esta superación del patrimonialismo cultural (la cosificación de la cultura y las identidades, la fijación objetual de la vitalidad de los ciclos culturales en museos o monumentos), comprometiéndonos a revisar las experiencias anteriores producidas en esta ciudad por grupos y artistas que habían confrontado a un Estado reaccionario y a una ciudadanía postrada por la lógica del consumo y la espectacularidad, luchando además con la inercia del museo y los circuitos especializados del arte. Esta mirada rápida al pasado reciente del arte público, colectivo, popular, urbano y efímero de los años 70, nos pone en la posición de asumir las consecuencias de una acción estética que trascienda la colocación de obras fijas, de objetos monumentales dirigidos exclusivamente a su contemplación en la calle.

Otro reto que se impone PEATONAL es el de trascender en lo posible la ineficacia de los planteamientos estéticos que incursionan en lo político de una forma críptica, inactual, separada de la vida de todos los días en la calle, pues para nosotros la calle es hoy día uno de los talleres insuperables de la innovación estética y política, la fábrica insoslayable para entender los procesos de convivencia metropolitana y la nueva manera de ejercer la política por todos en la ciudad.

UN ARTE PÚBLICO DE RELACIONES, YA NO DE COSAS

Así, partimos de una premisa concreta en la concepción y diseño de este Encuentro de Arte y Política en el Espacio Público: en la actualidad son las relaciones sociales, la conectividad comunicativa, la creación y conformación de consensos y comunidades, de procesos comunes; detonación de esferas de actividad y circulación informal a través de cientos de circuitos sumergidos de reproducción subcultural, donde tiene lugar el acontecimiento de la cultura, y la afirmación de quienes la producen. Son procesos que dan lugar a una nueva relación, tematizada de múltiples formas por el artista profesional contemporáneo, entre acción artística e intervención política, y que dan lugar a la creación de instantes, de momentos urbanos, que hoy suplantán casi por completo a la instalación o construcción de monumentos y esculturas. PEATONAL piensa que son las dinámicas metropolitanas las que permitirían entender la emergencia de paradigmas de identidad, de formación de sensibilidades, de subjetividades que interactúan con cientos de estímulos, con tecnologías de comunicación, con la precariedad laboral a cuestas, siempre listos a improvisar, inventarse el empleo o simplemente usar el tiempo de una nueva, otra manera, ajena a la de la competencia feroz.

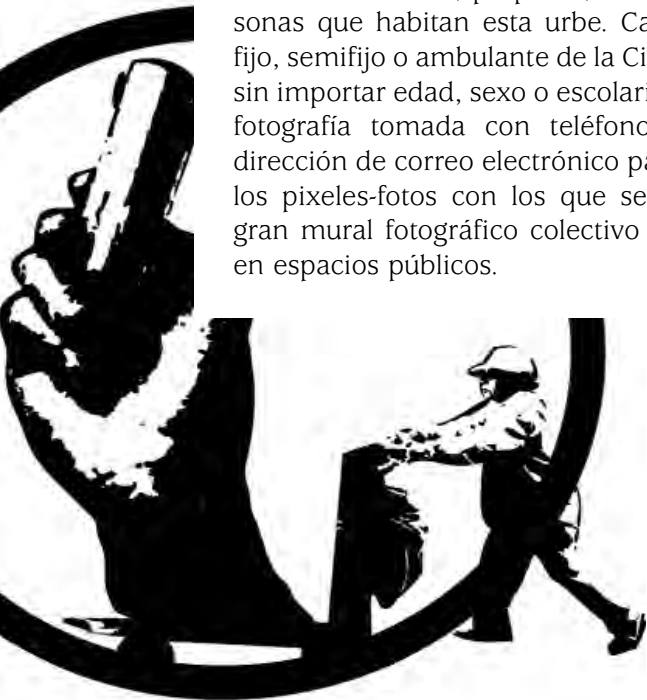
Es la convivencia en la megalópolis la que nos introduce de lleno diariamente en los nuevos y complejos procesos abiertos de creación y afirmación social. Posicionamiento político de las necesidades y deseos concretos de todos y cada uno de los que vivimos en medio de esta "aleatoriedad común" que experimentamos como ciudad, y que conforma nuestro ecosistema socio-cultural.

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

102

103

PEATONAL toma la forma de una serie de acciones consecutivas, otras simultáneas, que subrayan la interacción social como esencia del espacio público. Cuatro segmentos se implementan para ello: *PERIFERIA*, conjunto de intervenciones arquitectónicas y escultóricas cuyo fin es transformar por completo la indiferencia cotidiana a partir de la apropiación y problematización de las ideas de patrimonio, identidad, privado, público, arte y espectador, actuando sobre esculturas, monumentos y espacios de convivencia multifamiliar. El otro segmento son las dos convocatorias, *Moverse en la Ciudad* y *Danza Minuto*, cada una dirigida a recuperar la idea de participación y encuentro a partir de la movilidad urbana de los muchos que nos desplazamos diariamente kilómetros y kilómetros por debajo y por encima de la superficie urbana en los distintos medios de transporte. No por nada los dos ejercicios iniciales de PEATONAL son justamente estas dos convocatorias, una dirigida a todos los habitantes de la Ciudad de México donde el ejercicio fotográfico se llevará al nivel de los ciudadanos, al nivel de la calle, al ras del piso. La intención es explorar, no ya desde la mente compleja del artista contemporáneo, sino de las múltiples miradas de quienes transitan y se desplazan como usuarios del transporte público, la condición de la ciudad, y la movilidad urbana, perpetua, de las miles de personas que habitan esta urbe. Cada participante, fijo, semifijo o ambulante de la Ciudad de México, sin importar edad, sexo o escolaridad enviará una fotografía tomada con teléfono celular a una dirección de correo electrónico para depositar ahí los pixeles-fotos con los que se compondrá un gran mural fotográfico colectivo que se colocará en espacios públicos.

El objetivo es crear murales fotográficos colectivos que se exhibirán en distintos puntos del DF, usando como soporte: exhibiciones espectaculares, vallas luminosas, espacios en el Metro, parabuses y soportes virtuales. Estas fotografías y su resultado también se integrarán en un catálogo-memoria que se editará posteriormente, donde aparecerán los nombres de los participantes.

Otro importante experimento será la primera consulta masiva sobre arte y cultura en la Ciudad de México, bajo el nombre de *ESCUCHARTE*, que tiene como encomienda realizar una prospección que sirva para rediseñar programas y planes de cultura, en base a una información actual y proporcionada por sectores sociales de muy distinta índole. Luego, el corolario de estas acciones es *RUTA CRÍTICA METROPOLITANA*, un ciclo de conferencias y mesas redondas en las cuales se tratarán los temas y conceptos que hoy articulan de una manera más precisa la realidad socio-urbana de las megalópolis y la emergencia de nuevos sujetos sociales, su cada vez más compleja constitución. Intelectuales, periodistas, filósofos participan en este gran debate que se abre públicamente en la Ciudad de México. Entre ellos vale la pena destacar a Franco Berardi Bifo, impulsor de las “radios libres” y televisoras de barrio en Italia, durante las luchas autónomas de los 70, junto a figuras como Antonio Negri o Paolo Virno.

De esta manera, PEATONAL busca desencadenar una serie de reflexiones en torno a la relación que el arte tiene con la realidad social y con el entorno político de la ciudad. El afán no es reforzar la imagen de una nueva ola de politización al interior del campo artístico internacional, sino de involucrar a los creadores en procesos reales de transformación social y cultural en la Ciudad de México, toda vez que hoy la cultura es uno de los espacios más óptimos para plantear la idea y la práctica de lo que puede y debe ser la acción directa en la vida política; la participación de quienes vivimos y padecemos las megalópolis latinoamericanas, y su frágil sistema de representación política (Democracia), en el que se mueve ágilmente el oportunismo mercantil.

El cuerpo en la ciudad vive a la intemperie de una precaria modernización neoliberal, en la construcción de un otro entorno metropolitano, soporte de posibles, nuevas y diferentes vidas. Para ello arte, política y espacio público, son inevitables, de ahí la encomienda enorme que representa PEATONAL para todos los involucrados, y para los que no también.

REGRESAR AL CUERPO, REUBICAR LA DANZA

¿Qué es lo que se busca? La posibilidad de un cuerpo otro, múltiple pero abierto a la construcción colectiva de sus cualidades y espacios, de un cuerpo digno como habitantes y usuarios concretos de la ciudad. Tarea que reclama la acción de quienes exploran desde las artes escénicas este irreprimible espacio del deseo y de la libertad que es el cuerpo: los bailarines, coreógrafos y experimentadores corporales que, a propósito de la crisis de los teatros y recintos convencionales, han encontrado en el espacio público el lugar idóneo para desplegar su trabajo y enriquecer sus lenguajes, a partir de las exigencias que impone el caos urbano de la calle, y que obliga a todos los que lo transitan a estar dispuestos a responder a lo imprevisto, a improvisar una nueva manera de estar, caminar, reaccionar, siempre expuestos a la multilateralidad de sensaciones propias de la ciudad-máquina, la ciudad-indus-

tria, la ciudad-escuela, la ciudad-vagón, la ciudad-gueto, la ciudad-carnaval.

DE LA CIUDAD COMPETITIVA A LA CIUDAD SOLIDARIA

La supuesta atomización, el individualismo que impera en la ciudad y la consecuente erosión de las relaciones intersubjetivas en el espacio de la competitividad metropolitana es, sin embargo, siempre sustituida por instantes urbanos de solidaridad no planeada, de cadenas de fraternidad efímera, de respuesta común de los diferentes a embates diarios de mezquindad económica y política. En un momento en que aparentemente triunfa la indiferencia y la residualización de la vida colectiva de los cuerpos, debido a la aparición de los dispositivos portátiles y caseros de consumo de espectáculos, emerge la curiosidad y la fascinación por la estética urbana, por este campo inexplorado de la relación social en el momento en que tiene lugar en el espacio público de la ciudad.

La crisis de los teatros, al menos en México, no es la crisis del “cuerpo con ideas” del coreógrafo de lo efímero, del riesgo. No hay tal crisis del cuerpo del que baila. Y eso lo sabemos todos los que participamos como improvisadores en la vida corpórea de la ciudad todos los días. ■

Más información en: www.cultura.df.gob.mx

