

SUPERTRAMA

PROGRAMA DE ARTE PÚBLICO DE EXTREMADURA

2018

ORGANIZACIÓN

JUNTA DE
EXTREMADURA

inex
Instituto de la mujer
de extremadura

INEX
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE EXTREMADURA

**DIPUTACIÓN
DE CÁCERES**

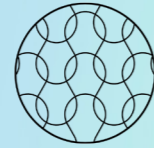
**DIPUTACIÓN
DE BADAJOZ**

COA
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura

COLABORADORES

**E.L.M.
de Vivares**

**GOETHE
INSTITUT**

www.supertrama.org

 supertrama

 supertrama_arte_publico

Calendario

Vi 16.03.2018

Cierre del proceso de selección de municipios

Marzo 2018

Deliberación del jurado (municipio)

Marzo 2018

Reunión en municipio seleccionado con equipo local

Abril-Vi 25 Mayo 2018

Proceso de selección de intervenciones a realizar

Vi 01 Junio 2018

Deliberación del jurado (intervenciones)

Lu.09 a Ju.12 de Julio 2018

Realización de proyectos en el municipio

Vi.13 de Julio 2018

Inauguración

Julio a Septiembre de 2018

Las intervenciones son visitables.

Índice

Presentación.....	7
Áreas de oportunidad.....	9
Vivares.....	10
Localización de intervenciones.....	22
Intervenciones realizadas:	
Genea Logo, por Alberto Crespo con la colaboración de Susana Soria.....	24
Hábitat, por Lucía Loren.....	38
Opereta Popular, por Estudio El Palmeral.....	52
Entrevistas.....	67
Susanne Bosch, Conversadora	74
De humanos, pájaros e insectos.....	76
Jurado.....	82
Organización.....	84

Supertrama nace en 2017 con un semilla colectiva que ya había germinado, “Tejiendo la Calle” en Valverde de La Vera, Cáceres, proyecto colaborativo en el que los habitantes del municipio intervienen y transforman su propio entorno de hábitat mediante estructuras ligeras tejidas a mano que se instalan en las calles del pueblo durante el verano.

A través de este Programa de Arte Público la trama se expande, incorporando nuevas y variadas intervenciones en el espacio público de Valverde, que nos invitan a mirar de forma diferente y reflexionar sobre su arquitectura, el tejido urbano, el social, y el modo de vida actual en un contexto específico del ámbito rural de Extremadura.

Supertrama continúa creciendo con la segunda edición celebrada en julio de 2018 en la Entidad Local Menor de Vivares, uno de los pueblos que el Instituto Nacional de Colonización construyó a mediados del siglo XX a raíz de la puesta en marcha en 1952 del Plan de Badajoz. Entre los criterios que valoró el jurado para su selección como sede del programa están su singularidad como patrimonio urbano reciente, su voluntad de consolidar y afianzar un criterio patrimonial propio, así como la singularidad de los espacios de intervención propuestos. La realización de Supertrama en Vivares es posible gracias a la implicación de su Ayuntamiento y del activo tramado asociativo existente en el pueblo: Cronistas Honorarias, Asociación de Jubilados y Pensionistas, Asociación de Amas de Casa, Asociación de Dinamización Rural “Vivares Despierta”, Club Deportivo Vivares, AMPA, y Asociación de Mujeres Gitanas.

Al igual que en la primera edición, hemos contado con un jurado multidisciplinar e intergeneracional compuesto por el arquitecto, comisario y escritor Pedro Gadanho, en coherencia a nuestra colaboración fronteriza con Portugal, Director del Museo MAAT en Lisboa, centro que da espacio al pensamiento crítico y el diálogo internacional en la interfaz entre las disciplinas del arte contemporáneo, la arquitectura y la tecnología, fue también comisario del Museum of Modern Art de Nueva York; Pedro Pitarch, arquitecto, investigador y docente extre-

meño, cuya práctica arquitectónica intenta establecer una mediación entre agentes metropolitanos dispares y los modos en que estos generan ciudad y construyen sociedad en la cultura contemporánea; Martha Thorné, gran conocedora del panorama del arte y la arquitectura mundial, Directora Ejecutiva de los Premios Pritzker de Arquitectura, el galardón de mayor prestigio internacional que en los últimos años está teniendo fuerte implicación con aspectos sociales en la selección de los premios, Decana de IE School of Architecture and Design; Marina Fernández, trabaja en proyectos de naturaleza colaborativa en los que se activan o transforman espacios y vínculos en comunidades y los entornos que habitan, Directora Técnica de Supertrama; y M.ª Ángeles López Amado, presidenta del jurado, Directora General de Arquitectura de la Junta de Extremadura, arquitecta e investigadora con dos doctorados, uno de ellos en proyectos de viviendas y edificios institucionales que culmina con dos trabajos de investigación sobre los pueblos de colonización del Plan Badajoz.

Supertrama integra una serie de organismos colaboradores, en virtud del Convenio firmado entre la Presidencia de la Junta de Extremadura, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la Consejería de Economía e Infraestructuras, la Diputación Provincial de Cáceres, la Diputación Provincial de Badajoz, y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE). Se suman en 2018 el Ayuntamiento de E.L.M. de Vivares, y el Goethe Institut Madrid, quien ha facilitado la participación de Susanne Bosch, artista e investigadora independiente experta en Arte Público.

Agradecemos la generosidad y hospitalidad de Vivares, el trabajo y la implicación de los creadores y de todas las personas que hacen posible Supertrama y colaboran en el tejido de nuevas constelaciones de deseos, espacios y memorias en el ámbito rural de Extremadura a través del Arte Público.

Organización de Supertrama

Áreas de oportunidad

Entornos rurales

Mediante el presente Programa se posibilita un acercamiento del arte contemporáneo a emplazamientos rurales con menos de 5000 habitantes de Extremadura en los que la accesibilidad a este tipo de contenidos es limitada. Se presta especial atención a aquellas intervenciones artísticas que plantean un diálogo entre arte arquitectura, espacio físico y territorio. Esta acción se enmarca dentro de la apuesta decidida por el equilibrio entre campo y ciudad, entre el mundo rural y el urbano en nuestra comunidad en todos los ámbitos, fundamentalmente en el cultural, con el objetivo claro de favorecer la divulgación y realización de prácticas colaborativas que posibiliten la transferencia de conocimiento, el sentimiento de pertenencia y la fijación de la población rural.

Igualdad

La línea de desarrollo del programa se plantea desde un compromiso por la igualdad de oportunidades. Se presta especial atención a las propuestas que incluyen discursos, posiciones y manifestaciones que fomentan la igualdad. Apoyo positivo al trabajo realizado por mujeres creadoras.

Juventud

Se pretende generar un espacio que posibilite la integración y convivencia entre personas de todas las edades. Se presta especial atención a iniciativas que atienden a las inquietudes de los más jóvenes. Se fomenta la innovación en las propuestas contemporáneas entorno a Arte Público, Arquitectura y Espacio Público.

Arquitectura

Las intervenciones de Arte Público a realizar trabajan en relación directa con la arquitectura de los contextos de actuación. La arquitectura popular como soporte y medio para la realización de instalaciones efímeras, en simbiosis con el patrimonio arquitectónico de nuestra región. Laboratorio de ideas que apuesta por la reutilización de recursos junto con el empleo de nuevas tecnologías.

Patrimonio, Cultura y Arte contemporáneo

Las intervenciones a realizar visibilizan y ponen en valor el patrimonio material e inmaterial de los entornos de actuación. Las obras realizadas colaboran en el desarrollo cultural del territorio. Se favorece la interculturalidad y el enriquecimiento mutuo entre las comunidades de intervención y los creadores, pertenecientes a diferentes contextos. Se fomenta el desarrollo de nuevas formas de arte contemporáneo en vinculación directa con las comunidades que habitan los lugares de intervención.

Turismo

Se cuida la realización de intervenciones de alta calidad, así como una óptima comunicación y difusión de los proyectos que repercutirá de manera positiva en el turismo cultural en las áreas de actuación. Se potencia la oferta cultural durante los meses de verano, momento de gran afluencia turística.

Vivares

Vivares es una entidad local menor del municipio español de Don Benito, perteneciente a la provincia de Badajoz. Es uno de los cuarenta y dos pueblos que el Instituto Nacional de Colonización construyó a mediados del siglo XX a raíz de la puesta en marcha, concretamente en 1952, del Plan de Badajoz. El proyecto del pueblo de Vivares fue encargado el 24 de octubre de 1960. Las obras de ejecución se llevaron a cabo bajo el diseño del arquitecto Perfecto Gómez Álvarez y el aparejador José Benito García. Vivares, como el resto de pueblos de colonización, comprende una especial y moderna fisionomía dentro del panorama urbano y arquitectónico nacional. Se diseñó con un programa de equipamientos totalmente organizado, integrado por edificios públicos (Iglesia con campanario, Ayuntamiento, Escuelas, Edificio Social, Cooperativa, etc.) y viviendas para obreros y colonos. Una especie de pueblo-tipo caracterizado por su trama urbana, la singularidad de los materiales constructivos empleados, la composición formal de las edificaciones de carácter marcadamente moderno y la riqueza artística de las obras que decoran la Iglesia Parroquial.

La arquitectura de este pueblo de colonización llama la atención por el respeto hacia las técnicas y los materiales constructivos de la zona, poniendo especial énfasis en el uso de mampostería de piedra calada. La piedra utilizada procedía de la sierra de La Morra próxima al municipio. Popularmente se conoce a estos pueblos como los Pueblos Blancos.

En cuanto al urbanismo, las calles tienen uso mixto para vehículos y peatones y existen numerosas plazas. La disposición de las viviendas presenta retranqueos que rompen la linealidad de las calles, al igual que ciertos desarrollos de calles en curva. El trazado urbano de Vivares responde a un planteamiento atípico y poco canónico en el que las calles no se definen por una retícula sistemática.

La construcción del pueblo se llevó a cabo en dos fases. La primera empezó entre los años 1964-1965. En la construcción de Vivares trabajaron personas procedentes de poblaciones cercanas. Estando aún el pueblo en construcción empezaron a llegar los primeros colonos, unas 15 o 20 familias. Cuando una familia de colonos llegaba se le

asignaba un lote que consistía en una parcela de tierra, una casa, una yegua y una vaca. El lote estaba tasado en un precio que el colono debía devolver con intereses a largo plazo.

Las primeras familias asentadas pasaron momentos muy duros, puesto que el pueblo aún estaba en construcción, las calles estaban levantadas, no había luz eléctrica ni agua corriente. Los alimentos de primera necesidad se compraban en una cantina. Las escuelas no se habían construido y los niños acudían a una casa particular. El médico acudía al pueblo dos veces por semana.

La segunda fase del poblamiento de Vivares llegó en los años 1966-1967. Fueron años de mucho movilidad porque algunos colonos abandonaron el lote y emigraron a las ciudades y estos colonos fueron reemplazados por nuevas familias que se hacían cargo del lote. Por esas fechas empezaron a llegar los primeros comerciantes.

Los lugares de procedencia de las familias de pobladores son muy diversos y dispersos, y, sobre todo, las personas mayores se sienten identificados con su pueblo de procedencia, por ello en Vivares no hay raíces propias. Existen familias procedentes de diversos puntos de la región extremeña: Valle de Santa Ana, Villanueva de la Serena, La Albuera, La Parra, La Garrovilla, Valle de Matamoros, Rena, Alcollarín, Cheles, Berlanga, Oliva de Mérida, Cabeza del Buey, Campanario, La Roca de la Sierra, Arroyomolinos, Abertura, Valencia de las Torres, Arroyo de San Serván etc.

La principal actividad es la agricultura de carácter intensivo (75 %). Los principales productos son tomates, melones, maíz y arroz. También se producen los frutales. Destaca la granja avícola y varias explotaciones de ganado ovino. La Cooperativa del Campo "San Miguel" fue fundada por los primeros colonos con el fin de aunar esfuerzos para mejorar la situación de los pequeños y medianos agricultores.

Texto extraído de la web del Ayuntamiento de Vivares y del proyecto presentado por la E.L.M a Supertrama. Más información: www.vivares.es

A continuación se muestra una serie de fotografías de Vivares pertenecientes al Inventario y análisis sobre las potencialidades relacionadas con la arquitectura y el patrimonio en los pueblos de colonización de Extremadura.

Autores del inventario y de las fotografías:

Rubén Cabecera Soriano, Doctor Arquitecto.
Tiburcio Martín Solo de Zaldívar, Arquitecto.
María Mercedes López Domínguez, Arquitecta.
Antonia Esther Abujeta Martín, Doctora en Historia del Arte.
María del Mar Lozano Bartolozzi, Doctora en Filosofía y Letras (Sección de Arte).

Promotor del Inventario:

Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Junta de Extremadura.

Localización de las intervenciones

Genea-Logo

Por Alberto Crespo
con la colaboración de
Susana Soria

Un pueblo se forma a partir de la memoria de sus habitantes. Vivares es una Entidad Local Menor joven, con tan sólo 52 de años de historia. Algunos de los primeros colonos son todavía parte activa del pueblo.

¿Cuál es la historia de cada una de estas familias? ¿Cómo han evolucionado hasta configurar el mapa actual de Vivares?

Genea-logo representa de forma gráfica el árbol genealógico del pueblo desde el año 66 -fecha en la que se data la llegada de los primeros colonos- hasta hoy, reflexionando sobre las relaciones humanas y el enriquecimiento de cada generación a partir de los testimonios de los propios habitantes.

Se ha realizado una primera fase de documentación, en la que a partir de publicaciones, archivos y datos aportados por instituciones, se ha reproducido un esquema codificado de los primeros colonos alojados en Vivares desde el 66 hasta el 70.

En la fase de ejecución, ya en suelo de la Plazoleta del Sol, se han pintado y distribuido los apellidos, convertidos en formas y colores que representan a cada familia.

Este mosaico de códigos o logos se compone de alrededor de 170 combinaciones que se complejizan según avanzan y entremezclan las generaciones. En la actualidad casi 400 personas, bisnietos, nietos, hijos, colonos de Vivares y sus familiares, están representados en el tapiz geométrico que da un nuevo color y un nuevo uso a la plazoleta.

En paralelo a la fase de intervención pictórica, se ha realizado una labor de documentación y testimonio en la que los habitantes del pueblo nos han regalado preciosas historias de sus familias, acompañadas incluso de fotos familiares. Todos estos vecinos han sido retratados por Susana Soria, completando de esta manera un archivo fotográfico formado por muchas de las personas representadas en la pieza.

Alberto Crespo Ballesteros (Segovia, 1972).

Es licenciado en Bellas Artes por la UCM y ha estudiado Publicidad y RRPP en el Colegio Universitario de Segovia. Terminó sus estudios en Limerick, Irlanda, donde realizó los cursos de doctorado en Bellas Artes. Desde entonces ha sido profesor de Diseño asistido por ordenador (cuerpo de Artes Plásticas y Diseño) en las Escuelas de Arte de Toledo, Segovia y Soria. Entre sus numerosos proyectos destaca la creación de un sello propio de camisetas en Segovia (2001-04). Más tarde creó una tira cómica semanal sobre actualidad local y nacional que perduró durante más de 6 años en el Heraldo de Soria. Otros trabajos a destacar son las ilustraciones de la reedición de Silvestrito, de Avelino Hernández en el 2011. Desde entonces su trabajo toma un claro sentido “rural”, utilizando el imaginario de la vida en el pueblo como eje vertebrador de las soluciones de Diseño, como se refleja en los carteles y camisetas creados desde hace más de 9 años para eventos culturales, o los carteles del carnaval y escena musical soriana. Hoy en día vive en un pequeño pueblo de 40 habitantes a 20 Kilómetros de la capital Soriana, en una de las zonas de España más castigadas por la despoblación y que ahora vuelve a la vida. Desde allí, junto con sus vecinos intenta demostrar que la vida rural es sinónimo de calidad de vida.

www.urniaco.com
[@albertillo_crespo](https://www.instagram.com/albertillo_crespo)

Susana Soria Ramas (Soria, 1976).

Es licenciada en Ciencias de la Información, en especialidad Imagen y Sonido por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como periodista de información y cultura de ámbito nacional en la Cadena Ser y (1998-02) y como responsable de comunicación de la Agencia Española de Cooperación (AECI) en Lima (2003_programa Jóvenes Cooperantes). En el año 2004 se incorpora como profesora de Fotografía en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria, y desde el 2016, Jefa del Departamento de Imagen, coordinadora del Plan de Formación del Profesorado y de las Prácticas en Empresa. Fue participante del Proyecto “Soria LAB” ganador del Premio Escuelas Creativas Adriá de la Fundación Telefónica en 2017. Pertenece al equipo del Cineclub de Soria, con 25 años de continuidad, es fundadora del colectivo fotográfico Hablemos de Imagen, promotora de la asociación cultural ¡Arrea! de Fuentefresno, colaboradora de la Cadena Ser Soria en el programa Hoy por Hoy, y miembro de la Asociación Fotográfica Afomic.

[@susoria](https://www.instagram.com/susoria)

Hábitat

Por Lucía Loren

Intervención artística consistente en la “re-colonización” de un espacio de Vivares con una instalación de cajas-nido para aves rapaces, insectívoras y murciélagos, en las que los participantes han pintado paisajes agrarios tradicionales o paisajes culturales de sus pueblos de origen. De manera paralela se ha generado un mural colectivo con los más jóvenes en los muros de las escuelas, aplicando las siluetas de estas especies tan importantes para el equilibrio del ecosistema.

El abandono del mundo rural y el proceso de intensificación agraria han ocasionado un fuerte impacto en especies animales ligadas a sistemas agrarios. Muchas de estas especies constituyen una parte fundamental de nuestros ecosistemas, puesto que ayudan a controlar las plagas reduciendo el daño que pueden ocasionar en los cultivos. Su presencia ejerce un control biológico de ratas, ratones y topillos y evita el uso de pesticidas, que a parte de ser perjudiciales para nuestra salud, están ocasionando efectos muy nocivos en nuestro entorno más directo. Es muy importante contemplar su eficacia real ante estos perjuicios en las cosechas y los costes económicos que suponen en comparación con el uso de pesticidas y rodenticidas.

Estas especies han visto disminuir su hábitat de cría debido a la pérdida de huecos en edificios restaurados, sobre todo en iglesias y monumentos, así como a la demolición de ruinas. Para paliar estas deficiencias de hábitats adecuados, organizaciones ecologistas han promovido en los últimos años la instalación de cajas-nidos preparadas para albergar de forma digna a estas especies cada vez más ausentes en nuestros campos. Las campañas de repoblación en zonas agrícolas obtienen buenos porcentajes de ocupación, siempre que se encuentre un lugar adecuado para cada especie.

Las cajas-nido utilizadas son producidas por DEMA, ONG experta en la elaboración de Hábitats para aves con materiales ecológicos que ofrecen una calidad de vida digna para estos animales.

Lucía Loren (Madrid, 1973).

Licenciada Bellas Artes por la Universidad Complutense Madrid. Beca Erasmus, “Accademia di Belle Arti” Bologna, Italia (1997), Beca Convenios Internacionales “Facultad de Artes”, Tucumán, Argentina (1999), Beca Ministerio Asuntos Exteriores “Accademia di Belle Arti”, Bologna, Italia, (2000), Premio Artes Plásticas, Consejería Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid (2003), Residencia Artística Campo Adentro (2011).

Las relaciones de intercambio del ser humano con el entorno y el paisaje que se conforma, son el tema principal de reflexión de su trabajo en los últimos años. Esta vinculación con el paisaje ha inspirado las intervenciones específicas que ha realizado en diversos entornos naturales: “Reserva Biológica Horcomolle” Tucumán (Argentina); “I poetti fanno la città” Bolonia (Italia); “Oltre il Giardino” San Mauro Pascoli (Italia); “Parque de Esculturas Lomos de Oro” Villoslada de Cameros, La Rioja; “Arte en la Tierra” Santa Lucia de Ocón, La Rioja; “El Bosque Hueco” Puebla de La Sierra Madrid; “Naturalmente Artificial” Museo Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia; “Un camino entre el Arte y el Medio Rural” Valdemanco, Mancomunidad Servicios Culturales, Madrid; V Muestra de Teatro de Calle de la Sierra Norte; “Artifariti” III Encuentros Internacionales de Arte en Territorios Liberados del Sahara Occidental; “Camino de las Raíces”, La Alberca, Salamanca; “Piorro en flor” Hoyocasero, Ávila; CACIS, Centro de arte y sostenibilidad, Cataluña; VALDEARTE, Centro de arte y naturaleza, Huelva, “Resource island” JOYA: Arte y Ecología, Almería, “?” Biodivers, Carrícola, Valencia; “Displacements” IV Landart Festival, Poland; I Certamen Internacional Arte en la Viña (Navarra).

Ha realizado numerosas exposiciones en Museos y Galerías: AP Gallery (Segovia), MUSAC (León), CAB Burgos, Matadero Madrid, La Casa Encendida, Círculo de Bellas Artes, Medialab, El Foro, Estampa, Fundación Museo Berrutti (Madrid), Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia), La Panera (LLeida), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Palacio del Quintanar (Segovia), Centro de Artes Plásticas (Las Palmas de Gran Canaria), Centro Riojano de Logroño (La Rioja), Sala Zabaleta Universidad de Jaén, ARTJAÉN I Feria Arte Contemporáneo (Jaén), Museo de Cacabelos, (León), Galería 9the13 (La Coruña), Museo Provincial de Bellas Artes (Tucumán, Argentina).

www.lucialoren.com
[@lucialoren_arte](https://www.instagram.com/lucialoren_arte)

Opereta Popular

Por Estudio El Palmeral

Comedia musical en la cual los protagonistas, técnicos, músicos, actores y organizadores han sido los propios habitantes de Vivares. La realización de la Opereta se ha basado en la involucración de habilidades diversas, de trabajos (artísticos o artesanales) ya activos, de deseos y talentos secretos de vecinos del pueblo.

Organizados en seis equipos -teatro, música, escenografía, producción, coreografía y vestuario-, durante una semana se ha dado forma a la escenografía, el atrezzo, y a la trama, trabajando sobre hechos históricos o asunto de interés actual de los participantes en la Opereta.

Un gran hinchable azul y rosa acompaña las acciones de El Palmeral, activando un nuevo espacio de encuentro en diferentes localizaciones del municipio.

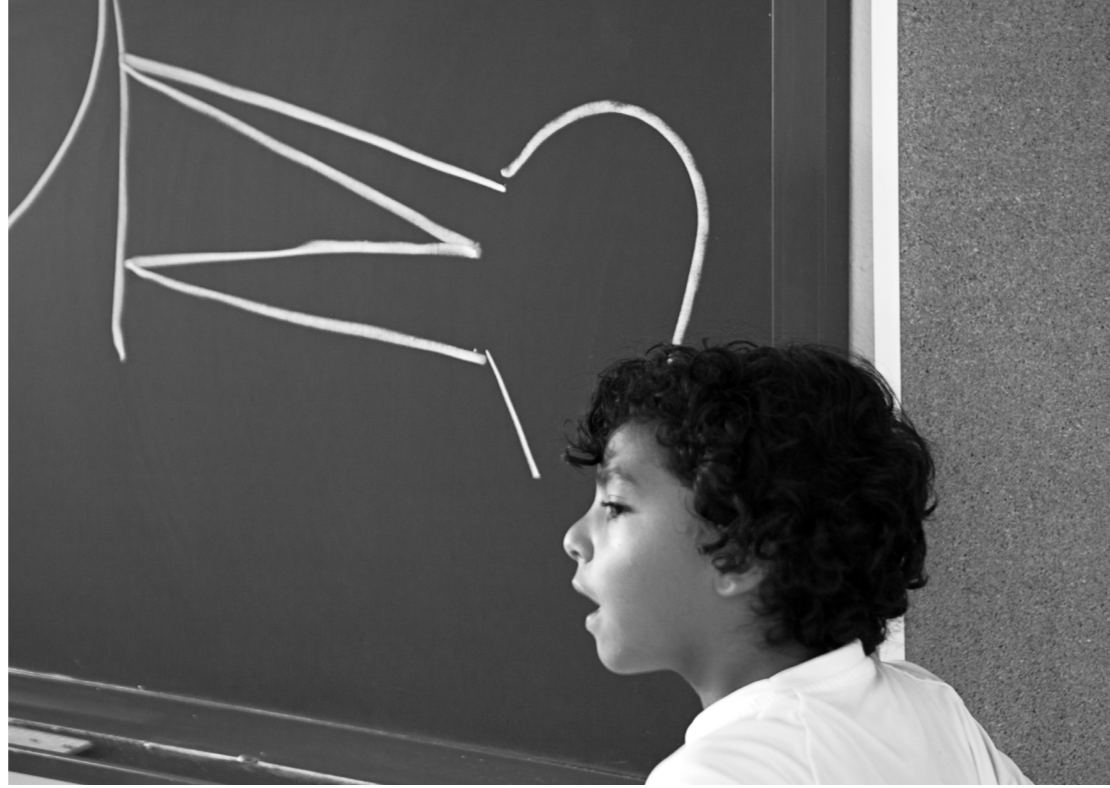
La instalación física final realizada en la Plaza del Concilio muestra algunos de los elementos utilizados en la Opereta, como las máscaras de los niños-pájaro.

Estudio El Palmeral.

Es un estudio de arquitectura, arte efímero, fotografía y producción audiovisual con sede en Barcelona. Está compuesto por Candela Carroceda, Raquel Gálvez, César García, Diego Herguera y Toni Planas. Han realizado proyectos como “Cómo acotar Vallcarca”, propuesta para el concurso de ideas sobre el plan general del barrio de Vallcarca, o una cámara oscura inflable para *Setmana de Día 2018* de la ETSA de Barcelona, así como diversos talleres y audiovisuales.

Para realizar la Opereta Popular, El Palmeral ha formado un grupo de trabajo muy amplio y variado, con personas que han acudido a Vivares desde Barcelona, Badajoz, Italia, EEUU y China entre otros lugares.

@estudioelpalmeral

A continuación mostramos las reflexiones de los creadores acerca de sus proyectos, las posibles vinculaciones con otros trabajos propios, sobre la experiencia en Vivares, y sus intenciones o expectativas futuras.

Alberto Crespo y Susana Soria.

Alberto: los últimos proyectos de diseño en los que estoy trabajando abordan el tema de la colectividad como motor de creación, lo que ha llamado “diseño de acción”. Los diseños son creados en sesiones colectivas por medio de instalaciones efímeras o performances que son capturadas a través de vídeo, timelapse o foto fija. De esta manera los propios habitantes son parte de la autoría del diseño.

Genea-Logo

Alberto: Genea-Logo consiste en la generación del paisaje de los habitantes de Vivares a partir de un código de formas y colores que describe la propia genealogía del pueblo.

Susana: hemos realizado esta descripción antropológica no solamente a través de imágenes gráficas en el suelo, sino que para visualizar la identidad de cada persona hemos acompañado el proyecto con fotografías de algunos de los participantes que se han acercado a la Plazoleta del Sol. La idea general del proyecto es de Alberto, yo le he acompañado en la socialización y en la documentación fotográfica.

A: muchos habitantes del pueblo han acudido a el espacio de intervención, donde han rellenado una serie de fichas en las que les preguntábamos quiénes eran sus cuatro abuelos. A partir de los cuatro abuelos, y sabiendo que se trata de un pueblo muy joven que no tiene más de 52 años, generamos códigos que representan las primeras familias de Vivares. Cada símbolo está compuesto por cuatro formas que representan las cuatro partes del corazón de cada uno de los habitantes.

Vinculación con otros proyectos

A: en los proyectos de “diseño de acción rural” trabajamos la participación a través de la memoria o el juego. El último que hemos realizado ha sido mediante la grabación de paseos en un entorno rural.

S: en un entorno bastante cercano a donde vivimos. Esta es la primera vez que hemos salido de nuestra área de confort, que se encuentra con nuestros vecinos y amigos en la provincia de Soria. Hemos realizado la trashumancia para venir a Extremadura donde la gente nos ha acompañado como si nos conociese desde siempre. Ha sido muy agradable, aunque con mucho más calor que en la zona donde vivimos.

A: otro salto cuantitativo en Genea-Logo ha sido pasar de trabajar con 30-40 personas a trabajar en un proyecto donde sabíamos que había un margen de hasta 700 personas. Afortunadamente no han venido todas, pero sí un número considerable que ha supuesto muchísimo trabajo de día y de noche, pero que ha resultado muy gratificante.

Experiencia en el contexto

A: teníamos pensado que la parte más bonita del proyecto sería la comunicación con los vecinos de Vivares, por eso la adhesión de Susana para entablar conversaciones y realizar fotografías de cada uno de ellos. Ha sido estupendo estar con colaboradores que han ayudado en la realización del dibujo. La propia complejidad del diseño ha propiciado que se desarrollaran conversaciones muy curiosas en torno a temas como el arte, las generaciones del pueblo, y en algunos casos hemos incluso llegado a escuchar hablar sobre nacionalismos. Creo que el debate que se ha generado es una parte muy enriquecedora de este proyecto.

S: me ha encantado irme a la cama y tener la misma sensación que cuando hablaba con mis padres o mis abuelos sobre quién era el “padre del primo del amigo...”. En un entorno que no nos es familiar hemos estado tanto con la gente, enterándonos de todas las familias,

vínculos, apellidos, nietos, bisnietos... Tenía esa misma sensación casi de familia propia, intentando encontrar todos los ascendentes de cada casa. Es curioso ver que hay nietos que conocen que sus abuelos llegaron al pueblo como pioneros, pero otros sin embargo lo banalizaban. En el transcurso de dos generaciones hay quien lo reivindica mucho y también hay quien prácticamente pierde la consciencia de lo que supone ese salto en la vida, esto a mi me ha hecho pensar mucho.

A: otro punto interesante en el proyecto es la recuperación del apellido de la abuela. Normalmente perdemos el apellido de la mujer en dos generaciones, pero en este proyecto gráfico la abuela continua siendo una cuarta parte del nieto. En los listados hechos entre el 66 y el 70 no aparece el nombre de la mujer, y la realización de Genea-Logo ha facilitado recordar quienes eran las abuelas y su importancia.

Intenciones o expectativas

A: para mi ha sido un reto pasar de trabajar con 40 o 50 personas a trabajar con 700. Creo que es el proyecto más grande que he realizado hasta el momento. He sido profesor durante mucho tiempo y había abandonado circuitos de arte u otro tipo de colaboraciones. Ahora quiero dedicarme plenamente al diseño, al diseño colectivo si es posible.

S: en mi caso, vengo acompañando la instalación desde la fotografía, y me gustaría poder realizar un trabajo durante más de una semana. Este tiempo ha sido muy agradable, pero ha sido un trabajo un poco invasivo y rápido. Me encantaría poder estar aquí para realizar un seguimiento real en las casas o en el campo. Tener más tiempo para abordarlo. También ha sido gratificante trabajar junto con Alberto de una forma distinta a la que ya lo habíamos hecho. De momento no nos hemos peleado, así que contentos.

A: este proyecto no se podría haber realizado sin los datos facilitados por Esther Abujeta y las Cronistas Honorarias de Vivares, que aparecen en una publicación que han realizado sobre el pueblo. Queremos dar las gracias por facilitarnos estos datos y también a las personas

que han colaborado, como Juani, que ha pintado casi la mitad del mosaico, a Joaquín, a Marcelino... Podríamos nombrar a unas 40 o 50 personas que han pasado por aquí y han aportado lo que podían, gracias a todas ellas. Gracias también por el agua y el antimosquitos.

S: Agradecimientos también al alcalde por su colaboración con los censos. Genea-Logo es otra trama, como el camino de baldosas amarillas, pero multicolor.

Lucía Loren

Me interesan mucho los procesos de facilitación, sobre todo en el ámbito de lo rural, donde a partir de una acción creativa surgen dinámicas en las que pueden participar los habitantes y personas que vienen de otros lugares. Se trata de acciones que normalmente reflexionan sobre la propia memoria cultural del paisaje, sobre cómo se ha conformado, y sobre la posibilidad de generar relaciones de equilibrio con el entorno.

Hábitat

Propongo re-habitar la E.L.M. de Vivares con diversas especies de pájaros insectívoros, de rapaces y de murciélagos. Todas estas especies son muy beneficiosas porque, entre otras cosas, son controladores biológicos de plagas. La población de estos animales ha sufrido un descenso gravísimo debido sobre todo al uso de pesticidas y agro-químicos, y también por la desaparición de las lindes, lugares maravillosos llenos de biodiversidad donde se acogían grandes árboles en los que podían habitar estas especies. La desaparición de estos linderos por la gran intensificación agraria ha sido muy perjudicial para estos animales. El movimiento activista por el derecho de los pájaros ha decidido iniciar la instalación de cajas-nido que suplan estos espacios que ya no tienen. Espacios muy vinculados con lo rural, como los campanarios o las torres, arquitecturas permeables donde estos animales podían co-habitar con los humanos de una manera equilibrada y beneficiándonos mutuamente.

En Hábitat varias cajas-nido son pintadas por habitantes de Vivares, recordando los antiguos paisajes que han desaparecido con la intensificación, paisajes de sus lugares de origen, algunos paisajes donde los pepinos, los melones y los tomates todavía perduran, y otros como las dehesas con encinas, alcornoques, los viñedos en ecológico, los trigales, arrozales, etc. Paisajes que forman un mosaico muy diverso desperdigados en las cajas-nido.

Otra de las fases del proyecto consiste en trabajar con la población

más joven en las escuelas para generar un conocimiento, un acercamiento a estas especies a partir de narraciones. Narraciones donde se vincula de manera emocional y sencilla con estos seres vivos, con su parte más mágica y beneficiosa. Después de este pequeño acercamiento, se han generado siluetas en los muros de la escuela, donde vuelan y se diseminan estos murciélagos, aves insectívoras y rapaces.

La instalación de las cajas-nido permanece durante el verano en los muros del colegio y más tarde, en colaboración con DEMA, organización para la protección de las aves que ha realizado las cajas-nido, y SEOBirdlife vamos a instalarlas en sus lugares definitivos para ser habitadas. Me gustaría que la mayoría permanezca en el colegio, otras pasarán a estar en algún lugar cercano del pueblo. Esperemos que estas especies aladas las habiten y nos ayuden a tener una vida mejor.

Vinculación con otros proyectos

En estos últimos años me ha interesado mucho generar proyectos que, aparte de iniciar colaboraciones con seres humanos, inicien interrelaciones con otros seres vivos no humanos. Me interesan especialmente las abejas, porque son un elemento clave para la supervivencia de la humanidad, polinizan casi un 70% de los alimentos que tomamos. He iniciado una serie de acciones que apoyan siempre a movimientos ecologistas, para visibilizar y generar narraciones en torno a estos seres vivos que tienen otro tipo de voz que a veces no escuchamos. A través de estas acciones artísticas trato de acercar la problemática que tienen, así como posibles soluciones que puedan darnos pie a colaborar de una manera mucho más equilibrada con estos seres vivos. Los pájaros han estado presentes en alguno de estos proyectos porque los necesitamos para dispersar semillas, para el control biológico de plagas en vez de utilizar tantos pesticidas y químicos, y para volver a conectar con la vida escuchando su maravilloso canto en cualquier lugar. Si tuviéramos más pájaros cerca mejoraría nuestra salud y no envenenaríamos la tierra que nos da de comer.

Experiencia en el contexto

La experiencia en Vivares está siendo fascinante. Al principio ha costado un poco porque hemos llegado muchos artistas y se han generado muchas actividades, creo que ha habido un momento de desborde para la población, pero al final han ido rotando y pasando por todos los proyectos. Me he sentido muy acogida y siento que la participación ha sido muy activa. Me ha parecido maravilloso que los pequeños sí conocían la mayoría de las especies, tienen una vinculación con los pájaros y murciélagos, saben muchas cosas y las hemos compartido, esto me ha parecido muy bonito. Las personas mayores igual, han compartido de una manera muy generosa las historias de todos los paisajes, las memorias de esos lugares maravillosos que han formado su mosaico de vida. También me ha parecido fascinante la creatividad social: personas que al principio llegaban diciendo “yo no sé dibujar” o “yo no sé pintar”, y al final han hecho obras estupendas, cada uno con una iniciativa y estilo completamente diferente, han soltado su creatividad.

Intenciones o expectativas

La propuesta inicial parte de generar procesos comunicativos en los que un relato sirva para ver la realidad en la que vivimos de otra manera, para tener otros puntos de vista. Estos animales están muy presentes y todas las personas que han pasado por la actividad los conocen, pero quizás no saben que la situación que tienen es extremadamente delicada. De hecho, Ecologistas en Acción está intentando integrarlos en Extremadura dentro del catalogo de especies amenazadas y vulnerables porque están a punto de desaparecer, tanto el Mochuelo como la Lechuza. Creo que es interesante no sólo conocer que están aquí y son muy beneficiosos, sino que están en una situación muy crítica. Esta iniciativa pretende activar una narración que aporte algo de ellos. Otra intención muy importante es generar propuestas de solución y no quedarnos sólo en hablar del problema: hay soluciones posibles.

Me parece muy interesante que en un proceso colaborativo, el espectador es un personaje activo y de alguna manera se convierte en

conciencia viva y transformadora de su propio entorno, esto es algo fundamental. Así mismo, me parecen muy valiosas las relaciones intergeneracionales y las narraciones que se pueden transmitir, los conocimientos que los pequeños pueden transmitir la los mayores y los mayores a los pequeños. Estas narraciones de ida y vuelta, esa trama que se genera, también me parecen algo trascendental.

Considero muy importante que en estas tramas creativas se incluyan también grupos activistas que están desarrollando un trabajo profundo y consecuente, como DEMA, que lleva años trabajando en la defensa de los pájaros y en como generar un hábitat lo más digno posible a partir de un estudio muy cuidado y meticuloso de los propios materiales, que son también parte del paisaje cultural, como el alcornoque o la cal. No es sólo el lugar que crean sino cómo lo crean, con respeto al propio material, que puede llegar a mantener un paisaje cultural: a partir de que el alcornoque se utilice, que tenga nuevos usos; los paisajes de la cal que han sido muy importantes en nuestra memoria cultural. Estas cajas-nido de corcho y cal son espacios que dignifican la vida de los animales porque no van a tener altas temperaturas, van a mantenerse sanos, aislados de infecciones y bacterias porque les protege la cal. Puesto que les hemos “quitado” esa parte de vegetación, los linderos donde ellos vivían, las arquitecturas permeables para co-habitar, creo que es importante poder ofrecerles hábitats dignos de esta otra forma.

Es fundamental generar procesos artísticos fuera de los centros o los núcleos, que el arte se convierta en algo permeable a lo cotidiano, a lo común, que pase a formar parte de nuestro día a día. Creo que la creatividad es algo básico para desarrollar las habilidades que necesitamos para enfrentarnos a todos los cambios que pueden generarse a partir de situación ambiental en la que vivimos.

El Palmeral

El palmeral es suave, se mueve como una palmera.

Estamos intentando traer al pueblo toda nuestra energía, compartirla, participar, y crear una Opereta llena de alegría.

Opereta Popular

Raquel: nuestra intervención ha consistido en llegar a Vivares, encontrarnos con los habitantes del pueblo, e intentar realizar entre todos una Opereta Polular, una especie de obra de teatro. Para ello nos hemos dividido en grupos de trabajo: escenografía, vestuario, música, producción, coreografía, y teatro.

Toni: la intención es sacar a relucir lo que ya existe en el pueblo, y la única manera en la que teníamos tiempo de hacer esto en cuatro días era con la Opereta.

Vinculación con otros proyectos

César: la inquietud por las prácticas colaborativas o participativas nos viene del primer proyecto que hicimos juntos: el Cruasán de Vallcarca, un cruasán hinchable gigante de color rosa como el que hemos traído a Vivares. Proponíamos una estructura inflable para invadir el espacio público y ver qué pasaba con esa invasión, cómo interactuaba con el barrio. En realidad lo que brindábamos era el análisis de la interacción con las personas del barrio, cómo entraban o cómo disfrutaban de un espacio rosa, un espacio de libertad, de creación, donde sentirte casi como en la playa con las palmeras, todo suave. Fue muy interesante, y ahora queríamos continuar con este tipo de procesos y profundizar más de otra forma en otro sitio distinto.

Es muy interesante proponer muchas disciplinas diferentes para que cada persona pueda participar con la que se vea más relacionada y sacar a flote sus inquietudes. Teníamos la seguridad de que en el

pueblo hay muchos talentos. Por eso hemos traído un teatro de sombras, personas que hacen sonidos fantásticos con cualquier cosa... y el cruasán gigante, que queríamos que fuese impactante y un aliciente. Sabemos que la participación es un proceso complicado y largo, y en una semana, cuantas más “balas” tuviésemos, mejor.

Diego: colaborar con personas que vienen de fuera es un poco nuestra filosofía de vida y de trabajo, porque es lo que nos hace felices, creo que es lo que nos hace felices a todos.

Experiencia en el contexto

Toni: el contexto en principio se nos presentaba un poco ajeno, y aunque nos ha costado un poco adaptarnos, al final está siendo genial. Este pueblo es de los más abiertos y con el que resulta más fácil conectar que he visto.

Raquel: siendo autocríticos, pensábamos que un proceso participativo iba a ser más fácil, pero a veces se hace duro. Pero por otro lado, te encuentras con personas que lo dan todo.

Candela: la Opereta en realidad no es lo más importante, sino que se trata de un proceso más extenso. Estamos grabando un documental desde antes de llegar a Vivares, con todo el proceso. Regalaremos este documental a Vivares.

Intenciones o expectativas

Toni: la expectativa perfecta sería que Vivares continuase realizando este proceso en adelante.

Susanne Bosch Conversadora

Susanne Bosch, **Conversadora**

Susanne Bosch es artista e investigadora independiente. Realizó su doctorado *Aprendizaje para la Sociedad Civil a través del Arte Público Participativo* en la Universidad de Ulster en Belfast en 2012. De 2007 a 2012, desarrolló y dirigió el *Art in Public MA* en la Universidad de Ulster en Belfast, junto con el artista Dan Shipsides.

Como *interface activist*, Susanne participa internacionalmente en proyectos de Arte Público haciendo preguntas sobre cuestiones a largo plazo, y construyendo argumentos creativos en torno a las ideas de democracia y futuros sostenibles. Su trabajo a menudo involucra cuestiones sobre dinero, migraciones, visiones sociales y modelos de participación. Susanne desarrolla intervenciones, instalaciones, vídeos, dibujos y audios específicos en situaciones y lugares concretos, así como marcos para el diálogo. En su investigación artística y como facilitadora, utiliza formatos como la escritura, seminarios y talleres. Susanne ha trabajado internacionalmente en Austria, Italia, Irlanda, Reino Unido, Grecia, Palestina, España, EEUU, México, Malasia y Turquía, y actualmente es investigadora independiente en el Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP), red trabajo entre seis países europeos (2014-2018), y también en generationKUNST en Baja Sajonia, Alemania (2007-2018).

Susanne participa en Supertrama 2018 como Conversadora, realizando preguntas y activando reflexiones con los agentes involucrados en el proceso de trabajo en Vivares. También realiza una presentación en el “cine de verano” del pueblo donde muestra algunos de sus trabajos de Arte Público: *How are you my little soul?*, *Crossing Jericho*, *Hucha de deseos: ¡Todos somos un barrio, movilizate!*.

De humanos, pájaros e insectos. Por Susanne Bosch.

Este ensayo refleja el Programa de Arte Público Supertrama en Vivares¹ desde la perspectiva de una testigo conversacional. Las conversaciones tienden a suceder en varios niveles: con palabras, con gestos, con otros, y algunas veces internamente con uno mismo. Paso mi tiempo teniendo conversaciones tanto aleatorias como deliberadas mientras estoy presente en Vivares. Sé, como artista en este campo, que el proceso de este tipo de obras de arte comienza mucho antes de que sean accesibles y visibles. Cómo Supertrama se transformó partiendo de una idea invisible a una acción cultural muy tangible, es un proceso que pasaré por alto en este ensayo. En cambio, informaré al lector desde una perspectiva relacional obtenida a través de conversaciones y observaciones.

Comienzo por el final de mi visita de tres días a Extremadura, un lugar en el que nunca había estado anteriormente. Paso tres horas de conversación con la gestora cultural Rebeca Castellano² del Goethe Institut durante un viaje en coche por carretera desde Vivares de vuelta a Madrid. He podido conocer a través de ella por qué un instituto cultural alemán apoya un proyecto en la España rural en el que no hay alemanes involucrados³. Rebeca me ha explicado que una parte fundamental de la población votante de España se basa en áreas rurales con una exposición muy limitada al arte contemporáneo. Los proyectos culturales en España están centralizados en unos pocos centros urbanos. Tener una iniciativa de arte contemporáneo que se localiza en contextos rurales de Extremadura es una oportunidad muy excepcional, y por tanto, muy importante políticamente; cómo el arte puede abrir espacio mental y físico para nuevas comprensiones y permite discusiones diferentes basadas en experiencias no cotidianas. Una iniciativa como esta permite que las políticas del día día conecten el arte con la aspiración de transformar el presente, para prototipar juntos nuevas

posibilidades para una futura convivencia pacífica en las condiciones globales contemporáneas. El objetivo del Goethe Institut es fomentar la democracia a través del arte y la cultura, y Supertrama ofrece un enfoque estupendo y bien recibido al arte participativo y la democracia en la España rural.

“En el museo puedes decidir qué tan cerca estar del arte. Pero en la vida no puedes controlar el arte”.

He tomado esta frase de un texto de Guillaume Désanges, comisario y crítico de arte francés. Su texto “Arte en espacios públicos: Espacio, Tiempo, Ética, Pasión” me ha inspirado de muchas maneras para observar la experiencia de Vivares desde estos cuatro ángulos. Désanges reivindica cuán fascinantes son los proyectos de arte público bajo la perspectiva de una confrontación y un contacto directo entre un ideal democrático a través de proyectos de arte y una realidad democrática en el espacio público. “El arte ya no tiene la necesidad de posicionarse en espacios públicos de manera reactiva, sino más bien de forma activa”.⁴ Por lo tanto, me centraré en los potenciales y desafíos de este evento activador en Extremadura.

ESPACIO

Désanges describe que el espacio público no es el espacio del arte, sino el espacio de la vida cotidiana. Por lo tanto, no es un lugar para ocupar, ya que siempre continúa siendo un espacio para compartir: compartir actividades y experiencias en proximidad. La noche de mi llegada hubo un desfile de moda en la plaza principal de Vivares. Al día siguiente, el mismo lugar era un parque de juegos, y lo estaba limpiando una persona del pueblo que la noche anterior tenía un rol diferente. Una obra de arte en el espacio público siempre perturbará una situación existente y cuestionará su propia identidad. Las obras

de arte en Vivares fueron invitaciones para interrumpir una rutina, para hacer que todos disfrutasen, pero también para reflexionar sobre el por qué y el qué de la vida cotidiana. El espacio público nunca es un territorio neutral y pasivo. Está en la naturaleza de tales trabajos que no a todas las personas les habrá gustado lo que vieron o experimentaron. Se necesitaron varias negociaciones sobre cómo se podrían hacer las cosas. Este tipo de obras de arte existen para invitar a pensar, sentir y negociar. El arte socialmente comprometido es la capacidad de pensar de forma innovadora (“outside the box”) y operar sobre un asunto determinado más allá de los parámetros existentes (“subject-specific”, “professional problem-solving”).

TIEMPO

El tiempo de un proyecto en el espacio público no es el tiempo del arte. Los proyectos permanecen de manera efímera. Esto requiere atención y una cantidad significativa de tiempo de preparación. Marina Fernández Ramos de Supertrama, el alcalde, los artistas y las personas cercanas al proceso saben que las obras de arte comenzaron mucho antes del primer momento de aparición en Vivares.

El artista Alberto Crespo en su trabajo “Genea-Logo” ha puesto la atención en el tiempo desde la perspectiva de una cronología familiar. Alberto: “El peculiar hecho social de un grupo de personas, los habitantes del pueblo, con una historia muy reciente de tan solo 52 años, me hizo tomar parte en este proceso”. El detalle fascinante de este pueblo es su momento de creación en 1966, cuando fue erigido como uno de los 42 pueblos blancos o pueblos de colonización por el Instituto Nacional de Colonización, como parte del “Plan Badajoz” que se ocupaba de poblar y desarrollar zonas rurales de España.⁵ Al crear un patrón abstracto de genealogías familiares en el suelo de una de las plazas del pueblo, él acogió la posibilidad de crear un diseño participativo a gran escala: “Creo que las palabras clave de este proyecto serían” contacto“ y ”juego“ como parte del proceso de diseño”. Un desafío del trabajo de Alberto fue enfrentarse a la posibilidad de que más de 700

⁵ El plan original data de 1902, Plan Gasset.

personas quisieran contar su historia. Al final fueron 400, un número casi imposible de asumir en cuatro días. El espacio público requiere de conocimiento del terreno, que se adquiere del lugar mismo. Esto es un gran cumplido para los habitantes del pueblo: los expertos de su cotidianidad que han compartido sus conocimientos con extraños de forma tan generosa.

Junto con su equipo, la artista Susana Soria Ramas y un grupo de ayudantes de Vivares, tenía poco tiempo para realizar el trabajo. El plan debía adaptarse a las condiciones de temperatura, a los mosquitos y a los horarios de trabajo de los empleados del ayuntamiento. Désanges señala que el tiempo de preparación para tales proyectos nunca es suficiente, dado que la realidad de un proyecto en el espacio público depende de la experiencia y se trata de una aventura indeterminada: uno sabe cómo comienza pero nunca cómo termina. En el espacio público, la obra de arte es cambiante y dinámica, es un desafío y un compromiso, y por lo tanto, está viva. Su fuerza también reside en la capacidad para resistir la desaparición. Puede tener consecuencias prolongadas que no se pueden medir. “Tuve que modificar algún elemento gráfico debido a la nueva lista “inesperada” que el alcalde trajo el tercer día de la intervención, con nuevos nombres, nuevas familias para las cuales tuve que generar nuevos códigos que no había planteado, pero esto es parte del juego, ¿verdad?”⁶

Como el tiempo es el material de tal trabajo participativo y convierte una ejecución de cuatro días en un proceso extremadamente intenso, Alberto continuó después: “Sin duda, habría definido todas las familias y códigos con antelación si hubiese tenido la lista final de antemano, y hubiese contratado a dos o tres personas más para colaborar con el proyecto, y no a expensas de largas horas para los voluntarios, que podrían tener otras obligaciones y no esperaban un compromiso tan exigente.”⁷

¹ 10-13 de Julio de 2018.

² R. Castellano trabaja desde 2008 en el Goethe-Institut Madrid coordinando eventos culturales.

³ Excepto yo misma como ‘conversadora’

⁴ Désanges, Guillaume Art in public spaces : Space, Time, Ethics, Passion in the revue “Mouvement”, 2007, http://guillaumedesanges.com/spip.php?article43. Una versión corta fue publicada en 2007, en el marco de “Madrid Abierto 2007”

⁶ De un correo electrónico de Alberto Crespo a Susanne Bosch, 19 de Julio de 2018.

⁷ Ibid.

Un éxito para él ha sido la oportunidad de realizar un “diseño participativo” a gran escala. Además, mencionó su satisfacción emocional, el cálido encuentro con algunos lugareños⁸, los comentarios de la gente y, finalmente, haber logrado generar este proyecto en equipo.

ÉTICA

“Al cambiar la metáfora de “Tierra como madre” a “Tierra como amante”, intentamos alentar a las personas a desarrollar una relación más mutua, placentera, sostenible y menos destructiva con el medioambiente.”⁹ Los artistas de Documenta Beth Stephens y Annie Sprinkle introducen con la idea de la naturaleza como amante un nuevo grado de amor entre los humanos y la naturaleza, con la aspiración de que los amantes puedan ser tratados mejor que las madres: “La ecosexualidad es un nuevo enfoque del pensamiento actual sobre las crisis ecológicas globales, el eco-art y las estrategias de activistas ambientales.”

La artista Lucia Loren¹⁰ llegó a Vivares con su trabajo “Hábitat“. Hábitat es el tipo de entorno natural en el que viven determinadas especies u organismos. El hábitat de una especie es el lugar donde puede encontrar comida, refugio, protección y compañeros para la reproducción. En términos generales, las comunidades de animales dependen de tipos específicos de entornos y comunidades de plantas. Lucía trabaja en la interfaz del paisaje natural y cultural, en el caso de Vivares, un paisaje que consiste en la industria agrícola. La naturaleza como tal resultó ser un punto ciego en relación con este pueblo. Aquí, la naturaleza significa industria. Sin embargo, los mosquitos regulan la rutina diaria

.....

⁸ “La iniciativa Supertrama, la organización, el know-how de Marina ha sido clave para la ejecución de las propuestas. Los problemas son minimizados y todo funciona. Con las personas con las que Susana y yo hemos trabajado, tanto voluntarios como trabajadores del ayuntamiento, hemos establecido un maravilloso vínculo personal de amistad y admiración mutua. Admito que hoy, una semana después, echo de menos a Joaquín, Tere, Juani ... entendieron la propuesta y, como tal, se involucraron. Solo puedo decir “gracias”“. De un correo electrónico de Alberto Crespo a Susanne Bosch, 19 de Julio de 2018.

⁹ <https://theecosexuals.ucsc.edu/>

¹⁰ <http://lucialoren.com/>

de la población; y no se establece ninguna conexión entre las aves, los cultivos y los insectos. Aquí es donde se posiciona el trabajo de Lucía. Invitó a los vecinos de Vivares a participar en la investigación sobre aves e insectos de la región que han sido reemplazados y diezmados, para conocer más sobre otros habitantes del entorno, generando un intercambio de experiencias y conocimientos a través del proceso artístico. Como no existe una iniciativa ecológica en el pueblo para mantener esa conciencia y representar un punto de vista cuidadoso hacia una relación responsable entre los seres humanos y la naturaleza, ella se enfrentó al desafío de no tener una alianza natural en el sitio para anclar la visión de una “re-colonización”, un comportamiento diferente, amoroso y consciente hacia el medio ambiente. Para ella, equilibrar el proceso artístico desde una experiencia básica y, por lo tanto, la educación sobre un hábitat compartido, fue un trabajo duro. Las cuestiones éticas, es decir, cómo los proyectos de arte respetan a los habitantes y al contexto de un espacio, también a la naturaleza, a los animales, los humanos, la arquitectura, las jerarquías, la historia... son más sutiles que en otros casos porque intervienen en el espacio de lo real.

La suposición de que la Europa del siglo XXI proporciona suficiente conocimiento común sobre los ecosistemas resulta ser cuestionable. Lucía habló sobre su responsabilidad al contemplar las consecuencias de sus hallazgos en Vivares. Invitó a un grupo de niños a una exploración amistosa y lúdica del hábitat natural que podría sembrar una relación amorosa y atractiva con su entorno que garantice su supervivencia global.

PASIÓN

Según Désanges, para organizar proyectos en el espacio público es necesario encontrar artistas que tengan un interés especial por estos lugares. Pero también requiere un espacio / lugar que tenga un interés especial. El espacio público requiere un compromiso excepcional por parte de los artistas, el comisario, pero también en este caso por el pueblo. En Vivares, uno podía comprobar que los vecinos, artistas,

comisaria, el equipo de documentación, familiares de los artistas, ayudantes, el alcalde y vecinos manifestaban un compromiso obvio por los procesos artísticos. En el espacio público, los artistas no tienen ninguna obligación de obtener resultados, sino una obligación con los medios o recursos. Supertrama espera rastros permanentes del proceso efímero y enfatiza la importancia del proceso invisible y el aprendizaje intrínseco, así como un resultado visible que transforma el espacio del pueblo y permanece después de que haya terminado el proyecto.

Estudio el Palmeral, un equipo de cinco jóvenes arquitectos con sede en Barcelona¹¹, presentó una propuesta intrigante, introduciendo el concepto de una Opereta Popular, una ópera basada en la colección de escenas históricas del pueblo. Para realizar una tarea tan compleja con un programa de una hora o más, con música, disfraces, escenografía, baile, efectos de luz, el grupo llegó una semana antes y trajo a un grupo de 20 amigos y familiares, todos con diferentes conocimientos en los campos necesarios. Levantaron un campamento en el borde del pueblo e iniciaron múltiples actividades formativas, clases de baile y coreografía, recopilación de historias, talleres de pintura, desfiles de moda, acopio de material para la escenografía... En muchas y diversas sesiones de subgrupos, la ópera surgió de un proceso abierto desde el primer día hasta el último momento antes del espectáculo presentado en el auditorio del pueblo totalmente lleno. El pueblo aplaudió con entusiasmo. En el caso de la Opereta, un gran equipo de personas fantásticas actuó como un grupo de amigos, colegas e incluso familiares que se complementaron mutuamente con habilidades, pero también con una actitud de convivialidad para vivir y trabajar juntos durante un período de tiempo limitado.

Un buen proyecto implica pasión por la experiencia, la confrontación inmediata y el riesgo. Un buen proyecto en el espacio público nunca “funciona” y, por lo tanto, requiere cierta humildad. Un proyecto en el espacio público puede ser muy simple en sus objetivos, pero sus consecuencias siempre serán siempre extremadamente complejas, afirma Désanges. En el caso de la Opereta como una “primera puesta en es-

.....

¹¹ <https://vimeo.com/estudioelpalmeral>

cena” de un grupo de personas que se conocieron por “primera vez”, los desafíos, riesgos, confrontaciones y experiencias fueron diversas. Un ejemplo en cuanto a los contenidos, contextualizando la problemática de algunas escenas, fue la representación de las historias del pueblo como comedia, donde a veces faltaba la agudeza propia de un artista de cabaret o el papel reflexivo del arte contemporáneo.

Como primera puesta en escena de un equipo a gran escala, el hecho de comunicar el proceso, los contenidos y el progreso del proyecto entusiasmó poco al grupo. Pero la falta de comunicación es una predestinación al conflicto y los malos entendidos. El liderazgo interno (dinámica de grupo) y externo (pueblo, colegas y equipo de organización de proyecto) plantearon cuestiones de poder, toma de decisiones y responsabilidades. La pasión como un sentimiento de intenso entusiasmo o deseo irresistible por algo también planteó la cuestión de si un pueblo es un buen lugar para que jóvenes profesionales den sus primeros pasos con una técnica nueva, donde lograr una idea ambiciosa implica absorber la mayor atención y energía. “Anticipamos una semana de maravillas, en la que la fantasía se mezcla con la ilusión, y se produce un trabajo que cambia la historia del pueblo, del mundo.”¹²

ALOJARSE Y SER ALOJADO

Este tipo de arte invita al ser humano a dar forma a un proyecto que consiste en proceso y resultado. Un proyecto como Supertrama tiende a entablar una relación sin precedentes con sus posibilidades y solicita participantes y espectadores. El inicio de tal proyecto abre nuevos espacios, también para las personas involucradas. Puede cambiar el curso de una ciudad o incluso el mundo.

La joven arquitecta y comisaria, Marina Fernández Ramos, junto con la “Dirección General de Arquitectura de Extremadura”, han facilitado el potencial de los proyectos de arte público para pueblos en Extremadura. Trabajan para construir esta nueva iniciativa a través de un

.....

¹² De un correo electrónico de El Palmeral a Susanne Bosch, 5 de Julio de 2018

“Convenio de colaboración entre entidades”.

El papel de comisaria y directora técnica en dicho proyecto es múltiple, implica desde realizar la vinculación de diversas experticias entre huéspedes y vecinos hasta la negociación de las condiciones, espacios y recursos, así como la mediación de este tipo de compromiso público con un público más amplio, incluidos los medios y los financiadores. En general, este rol requiere mantener constantemente una visión global y un nivel de calidad, puesto que estos proyectos de arte requieren lograr estándares éticos y estéticos. De manera similar, el rol requiere habilidades relacionales tales como la facilitación de los procesos en el pueblo y la mediación entre los diferentes agentes. “Antes de comenzar una experiencia de esta naturaleza, en la que lo inesperado es un factor fundamental, trato de estar abierta a lo que vaya sucediendo, sin prejuicios. Para mi es muy importante realizar un ejercicio constante de “ponerse en el papel del otro“, para tratar de favorecer procesos con una mirada amplia. Para ello es básica la comunicación con todos los agentes. Siempre echo en falta más tiempo para la conversación y la reflexión durante el proceso de desarrollo de los proyectos, pero quizá sea bueno que esto ocurra antes y después de la experiencia. Cuando hay problemas de comunicación o de entendimiento, el trabajo se vuelve mucho más complicado.”¹³Alojar eventos y conversaciones significativas en un entorno no artístico es un arte en sí mismo. Si el anfitrión es excelente, uno ni siquiera nota el esfuerzo, el trabajo, la habilidad y el cuidado detrás de esa posición, casi como el anfitrión perfecto de una fiesta donde todo parece realizado sin esfuerzo.

Como invitada, observé a Vivares como pueblo anfitrión junto con un alcalde igualmente habilidoso, Sergio Diestro, politólogo experimentado, y un fuerte equipo del ayuntamiento. No existían vínculos previos entre Supertrama y la localidad, y para Marina Fernández Ramos era un contexto nuevo. “Vivares tiene un tejido asociativo muy fuerte: Honorarias Cronistas, Asociación de Pensionistas, Asociación de Amas

¹³ De un correo electrónico de Marina Fernández Ramos a Susanne Bosch, 27 de Julio de 2018.

de Casa, Asociación de Revitalización Rural ”Vivares Despierta“, Club Deportivo Vivares, AMPA, Asociación de Mujeres Gitanas. Así como una historia de vida vinculada a la solidaridad y la colaboración entre los colonos, los primeros habitantes del pueblo. La participación de estos grupos es crucial para el desarrollo de Supertrama.”¹⁴ La elección de Vivares se realizó a través de una convocatoria pública, a la que pudieron responder las localidades con menos de cinco mil habitantes de Extremadura. El criterio del jurado estuvo orientado a la valoración positiva de la diversidad del entorno, su singularidad como patrimonio rural reciente, y el deseo o necesidad de consolidar y fortalecer sus propios criterios patrimoniales, así como de llevar a cabo acciones que mantengan los pequeños pueblos vivos y evitar que deriven en espacios marginados.

“Una sorpresa muy agradable ha sido descubrir un pueblo muy abierto, que se ha involucrado fácilmente y con mucha generosidad en los tres proyectos. Aunque afirman no tener experiencia en prácticas artísticas, es una comunidad donde se ejerce la democracia participativa.”¹⁵ Vivares, como anfitrión, acoge a un grupo de extraños en su territorio, los invita a formar parte de sus rutinas diarias, comparte su conocimiento experto con ellos y los hace sentir bienvenidos. Al mismo tiempo, los vecinos fueron invitados a participar en las actividades, a abandonar su zona de confort, a probar cosas nuevas.

“En cuanto a la implicación entre creadores y vecinos (participación) considero que ha sido exitosa. Los vecinos han acogido con mucho agrado los proyectos y considero que van a mantenerlos con cuidado en el pueblo, e incluso los continuarán elaborando. He podido comprobar cómo se han generado afectos positivos y aprendizajes, así me lo han manifestado varios vecinos tras la experiencia.”¹⁶

¹⁴ De un correo electrónico de Marina Fernández Ramos a Susanne Bosch, 7 de Julio de 2018.

¹⁵ De un correo electrónico de Marina Fernández Ramos a Susanne Bosch, 27 de Julio de 2018

¹⁶ Ibid 27 de Julio 2018

CONCLUSIÓN

“Para mi es fundamental que Supertrama trabaje en contextos que presentan problemáticas, necesidades o cuestiones que pueden ser tratadas a través del arte, como la despoblación, el cuidado del patrimonio, la imagen colectiva del contexto, la integración, la co-existencia, ecología, diversidad, así como un largo etcétera, teniendo en cuenta a todos, o a la mayor parte posible de agentes afectados por estas cuestiones.”¹⁷

A través de conversaciones aleatorias y deliberadas mientras estaba presente en Vivares y a través de correos electrónicos, pude anticipar la generación de conocimiento, habilidades y energía a través de procesos creativos; la transmisión oral del conocimiento entre generaciones, la práctica del dibujo y la pintura, “y la activación del propio proceso creativo como un proceso pedagógico que transforma un espacio educativo. [...] Considero que las conversaciones que se han generado sobre los antepasados entre los vecinos y sus recuerdos en Genea Logo han sido muy enriquecedoras, la apertura a una nueva forma de representación gráfica y la transformación de un suelo inacabado del espacio público en un valioso espacio vinculado al propio ser de los habitantes [...] De la Opereta, considero una gran experiencia de aprendizaje trabajar con un grupo muy grande y generar tareas y procesos muy variados: escenografía, teatro, música, coreografía, producción, vestuario. Destacaría la naturaleza lúdica que han generado.”¹⁸

“En cuanto a los formatos artísticos, considero que la inclusión de diferentes y múltiples modos de ver a través de la hibridación entre disciplinas, genera riqueza y espacios abiertos a la experimentación y al aprendizaje. Esta es una de las razones por las que la convocatoria de Supertrama está abierta tanto a artistas, arquitectos, diseñadores y creadores en general que trabajan en el marco del Arte Público.”¹⁹ Para compartir una comprensión más profunda de la creación de dicho

¹⁷ ibid

¹⁸ ibid

¹⁹ 7 de Julio 2018

híbrido, involucraría en futuros proyectos de Supertrama en pueblos a un representante de la localidad en el jurado para la toma de decisiones. Creo que al presenciar la complejidad de la toma de decisiones, uno aprenderá lo que debe considerarse más allá de lo obvio. También abre una comprensión sobre lo que los expertos de la cultura tienen como criterio y valor. Para mantener y sostener tales procesos, estas habilidades no son superfluas sino delicadas y excepcionales.

Al igual que a Marina, me sorprendió y me conmovió la rápida capacidad de conectar con extraños. “También aprendo de perspectivas muy diferentes a las mías. Creo que la mediación es fundamental para llegar a acuerdos o aprendizajes comunes. También aprendo que los asuntos ordinarios (hábitos diarios) son determinantes y muy difíciles de abordar en un breve período de tiempo. Creo que para identificar aquellos invisibles, y para poder transformarlos, se necesita más tiempo.”²⁰ Como testigo conversacional, aprecié la experiencia encarnada, con la misión de “recolectar” conocimiento a través de la naturaleza lógica de los procesos en su espacio. Mi papel como “cosechadora” o “espigadora” tuvo sentido en este contexto rural de Vivares.

Muchas de las observaciones y cosechas fructíferas están seguramente sin ser contadas, ocultas, invisibles, no invitadas, intactas. Algunas son recolectadas por las aves y los insectos para sostener su hábitat. Y eso es necesario para nuestra supervivencia general.

²⁰ ibid

Jurado

Composición del jurado que ha seleccionado la sede de Supertrama 2018 y las tres propuestas de arte público realizadas.

Mª Ángeles López Amado, Presidenta del Jurado. Arquitecta, Directora General de Arquitectura de la Junta de Extremadura, Medalla del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 2017, en reconocimiento a los profesionales al servicio de las administraciones públicas.

Marina Fernández Ramos, arquitecta, diseñadora y docente especializada en prácticas artísticas colaborativas e intervenciones en el espacio público, creadora de Tejiendo la Calle, Premio al Diseño y Participación Ciudadana I UCCI de la BID (2016), Directora Técnica de Supertrama.

Pedro Gadanho, arquitecto, comisario y escritor. Director del MAAT, Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa. Ha sido comisario de arquitectura contemporánea en el Museum of Modern Art, Nueva York, donde fue responsable del Young Architects Program. Foto: Pedro Guimarães

Pedro Pitarch, arquitecto y músico, Teaching Fellow en Architectural Design en la Bartlett School of Architecture (UCL) en la UG5 del BSc of Architecture, Premio Extraordinario Fin de Carrera en la ETSAM (UPM, 2014), Premio Archiprix Internacional (2015), Steedman Fellow 2016 de la Whashington University en Saint Louis (2017).

Martha Thorne, Decana de IE School of Architecture and Design, Madrid/Segovia, universidad dedicada a la innovación en la enseñanza que entiende la arquitectura y el diseño como disciplinas más relevantes que nunca para contribuir a soluciones a los grandes retos de nuestro tiempo. Directora Ejecutiva de los Premios Pritzker de Arquitectura.

Organización

GRUPO COORDINADOR

Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Esther Gamero Ceballos-Zúñiga, Jefa de Servicio de Arquitectura, Calidad y Accesibilidad, Dirección General de Arquitectura.

Eva Galache Ramos, arquitecta del Servicio de Arquitectura, Calidad y Accesibilidad, Dirección General de Arquitectura.

Marina Fernández Ramos, arquitecta, Directora Técnica de Supertrama por la Dirección General de Arquitectura.

ORGANIZACIÓN

Dirección General de Arquitectura, Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Dirección General de Turismo, Instituto de la Mujer e Instituto de la Juventud, Junta de Extremadura. Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

COLABORADORES

Ayuntamiento E.L.M. de Vivares. Goethe Institut Madrid.

Esther Abujeta. Vecinos de Vivares. Cronistas Honorarias. Asociación de Jubilados y Pensionistas. Asociación de Amas de Casa. Asociación de Dinamización Rural "Vivares Despierta". Club Deportivo Vivares. AMPA. Asociación de Mujeres Gitanas.

Realización Audiovisual

Fotografía

www.asierrua.com

Identidad

www.submarina.info

Agradecimientos especiales al alcalde de Vivares Sergio Diestro Mena-cho, a Jairo Pino, a Esther Abujeta, Cronistas Honorarias, Tere Gago, Marina García, Valentina, Mar Yoli, Juani, a los jóvenes que colaboraron en la pintura a medianoche, y a todas aquellas personas que han hecho posible la realización de Supertrama 2018 en Vivares.

