

ARTE MARCIAL
arte crítica ensayo

- NUMERO ACTUAL
- NUMEROS ANTERIORES
- EDICIONES ESPECIALES

ARTE MARCIAL
arte crítica ensayo

N | 4

GALERIAS / MUSEOS

EDITORIAL ZONA ZOOM MACRO EPICENTRO PERIFERIA VISIONES FILE ROOM CREACION

GALERIA
FORUM

■ EQUIPO MANODURA

PROYECTOS
SERVICIOS

■ COLABORACIONES

■ AM RECOMIENDA

Una película

> Los Simpsons

Una exposición

> Andy Warhol. Obra gráfica, documentos y películas
CC. PUCP

Una obra de teatro

> Un Matrimonio de Boston
CC. PUCP

Un libro

> Retrato de mujer sin familia ante una copa
(Carmen Ollé)

Un disco

> Hot Fuss (The Killers)

ZONA ZOOM

IMPRIMIR INICIO

**> Berlín: presente progresivo.
Espacios de arte dirigidos por artistas**

Por: **Carlos León Xjiménez**
Corresponsal de Arte Marcial en Europa.
Curador y Artista visual. Perú.

CIUDAD RE-CARGADA

Berlin presenta luego de 15 años de la caída del muro, una transformación urbana muy intensa, que en el terreno del arte contemporáneo ha redundado en convertir la ciudad en un polo magnético para artistas de todo el mundo. Entre las razones que encontramos, no solo está la tradición librepensadora de la ciudad en el período de entreguerras, la particular escena artística generada en los años de la Guerra Fría, sino también la gran cantidad de edificios casi vacíos cercanos al muro (en particular en el céntrico distrito de Mitte), que luego de ser removido, fueron tomados por asalto por muchos sin hogar, *squatters* (u *okupas*) y por artistas, para usarlos como viviendas, talleres, galerías alternativas, espacios de fiestas ilegales, bares clandestinos, entre otros usos. Hasta aquí la historia.

La acelerada renovación urbana en la última década ha transformado la ciudad, y en especial el centro, Mitte, pues la capital de la reunificada Alemania necesitaba también mostrar símbolos de su nuevo status: nuevas edificaciones diseñadas por célebres arquitectos contemporáneos para reforzar el carácter próspero y futurista de la otrora ciudad dividida. También para albergar a la burocracia que se mudaba de Bonn, las sedes empresariales y sus empleados: todo se juntó para dar paso a gigantescas operaciones de mejoramiento urbanístico y especulación inmobiliaria que progresivamente han ido alzando los alquileres. De tener cerca de dos millones de habitantes en 1989, la ciudad hoy en día casi ha duplicado su población, tanto por migración interna como por inmigración externa.

Actualmente Berlín, sigue siendo una ciudad pobre (en comparación con las otras ciudades de la parte oeste del país), con una necesidad presupuestaria que no se cubre con recursos propios, con bajos alquileres y altos niveles de desempleo. Eso la hace una ciudad barata, y sin duda la capital más económica de Europa Occidental, pero dotada de una gigantesca oferta cultural entre las que se cuenta una bienal, tres ferias de arte contemporáneo, infinidad de galerías, sin contar cerca de 50 museos de todo tipo, eso dentro de lo institucional.

Pero el verdadero aura de Berlín (y la que sigue atrayendo gente de todas partes) es la herencia de su espíritu punk, subterráneo, abiertamente polisexual, plena de contracultura de todo tipo. Ello la marca como una ciudad enfocada en el presente sin ninguna nostalgia por el pasado. Aunque eso atrae todavía a muchos, los residentes que han vivido todo este proceso en los últimos diez años señalan que Berlín ha perdido mucho de su identidad anterior y que ahora se está

Buscar

GALERIA
FORUM

Arcencio y José
Esquiche

Av. Bolognesi 567-A / Barranco
Telf.: 477- 5764

DISEÑO WEB Y HOSTING

WWW.DOMINIONSTUDIOS.COM

“normalizando” aceleradamente: más homogenización cultural en sintonía con los efectos de la globalización económica.

A pesar de ello, el Senado de la ciudad/estado de Berlín fomenta su imagen internacional como una ciudad de las artes y el diseño, pues reconoce en ello la condición de “cluster”, comparativamente con el resto del país. Una política pensada también para potenciar este rol de Berlín como mercado y “parque temático” del arte y la cultura contemporánea en el centro de la Unión Europea.

SIEMPRE PUNK; SIEMPRE DIY (DO IT YOURSELF / HÁZLO TU MISMO)

En Berlín conviven artistas de todo el mundo, planteando una escena cosmopolita muy diversificada y difícil de seguir. Berlín no es una ciudad donde se venda mucho arte, es una ciudad donde se puede producir y mostrar. Los mayores volúmenes de ventas se realizan en Köln, Hamburg o München. Los alemanes –siempre quejándose– lamentan que Berlín no tenga la potencia de New York o Londres, pero lo cierto es que en términos de diversidad e intensidad de producción, no está tan sujeta a la dictadura del mercado y el comercio como esas otras tres ciudades.

Esta escena se ve potenciada desde aproximadamente los últimos siete años, por las iniciativas de grupos de artistas que promueven espacios de exhibición de carácter independiente o alternativo frente a las clásicas galerías solo enfocadas al comercio, donde se generan promoción, diálogos e intercambios interculturales e internacionales y hasta autopromoción. Dados los bajos alquileres es muy posible agruparse mínimo entre 4 ó 5 personas y rentar un espacio por un año (para empezar). Los gastos compartidos hacen que no sea costoso mantenerlo y resulta imprescindible abrir un sitio en internet para potenciar los intercambios. Los integrantes y artistas participantes se distribuyen las labores de producción, curaduría (cuando se da) y montaje. Nadie cobra, salvo que el colectivo pague a un(a) galerista (caso dado para las galerías de promoción, *Producer galleries*) donde éste(a) asume el reto de marketearlos y moverlos a un nivel superior: en concreto, relaciones públicas.

Estos espacios abren en determinados días (normalmente de miércoles a sábado) y por pocas horas. Incluso hay algunos para los que hay que coordinar telefónicamente la visita. Normalmente ubicados ya con puerta a la calle en pisos superiores o en patios interiores, son espacios que en las inauguraciones pueden desbordarse copando ambientes adyacentes como la vereda u otros patios. Estos espacios alternativos se hayan localizados principalmente en los céntricos barrios de Mitte, el bohemio Prenzlauer Berg, Friedrichshein (éstos tres pertenecientes al ex Berlín este) , el alternativo Kreuzberg y Wedding (ambos en el ex Berlín oeste con fuerte presencia de población migrante turca y árabe, junto con la alemana).

Arquitectónicamente hablando se puede decir que se realizan habilitaciones de ambientes encontrados para convertirlos en espacios expositivos, en muchos de los cuales se deja de lado la idea del “cubo blanco”. Lo maravilloso es la readaptación que sufren ciertos espacios físicos específicos en espacios de arte, muchos de los cuales mantienen detalles arquitectónicos correspondientes a los antiguos usos de los locales, e inclusive, las exposiciones se adecúan a la arquitectura hallada por lo que muchos lugares plantean muestras con un carácter *site-specific*.

Aquí no hay vino de cortesía en las inauguraciones, ni catálogos gratis: no hay fondos de inversión, rara vez las muestras tienen auspiciadores y todo ello incide en remarcar la actitud DIY (Do It Yourself = Házlo Tu Mismo) de hacer y mostrar artistas de todas partes del mundo pero sin cobertura de prensa al ser espacios *off off*. Se pueden encontrar referencias a algunas exposiciones en las guías gratuitas mensuales de arte contemporáneo (Kunst e Index, entre otras), pero no están todas. Quién se ha dedicado a realizar un recuento de estos espacios es Catherine Griffiths, cuyo directorio actualizado se puede encontrar en www.youkunst.de

Estas salas de arte *indies* sintonizan también con la moda de espacios, tiendas, talleres y oficinas de diseño, producción o gestión cultural con

puerta (y sobretodo gran ventana) a la calle, donde la actividad interna se "conecta con el exterior". También con las incontables pequeñas tiendas de pequeños objetos de diseño o de "concepto" que mezclan su oferta con gráfica, ropa, impresos, accesorios y otros objetos realizados por artistas y artesanos contemporáneos.

En estos espacios de arte contemporáneo se plantean una identidad basada en cierta especialización (que puede ser mutante y variable también), expresados en algunas ocasiones en colaboraciones entre ellos. Formados por individuos, artistas, grupos de artistas o grupos interdisciplinarios, se plantean generar visibilidad de nuevas (o ya tradicionales) expresiones de arte y cultura contemporánea.

Muchos de estos grupos son artistas migrantes de otras ciudades alemanas (Dresden o Leipzig por ejemplo) o de otros países (España, Polonia, Noruega, Dinamarca, etc.) que buscan (auto)promocionar artistas y curadores a los que están ligados. En ese sentido las galerías potencian las redes de contactos e intercambios al participar de la densa oferta cultural de la ciudad. Porque como señalamos, aunque no se vende, se muestra, y ello puede conllevar intercambios, residencias, exposiciones y proyectos en otras latitudes. ¿Nadie es profeta en su tierra? La clave aquí es la circulación: Berlín es una estación de producción cuando no de tránsito o residencia temporal para muchos artistas.

Dentro de la cantidad de locales existentes observamos cuatro tipos distintos de espacios dedicados al arte contemporáneo. Aquí una aproximación a algunos de los espacios más interesantes, entre los que hemos encontrado actualmente en funcionamiento. Esta es una selección personal de algunos y son:

1.- Espacios no lucrativos (non profit) de carácter experimental (pueden o no tener apoyo económico de alguna agencia gubernamental)

Sparwasser HQ (www.sparwasserhq.de)

Enfocado en arte contemporáneo internacional, este espacio desarrolla y acoge exhibiciones junto a conferencias, talleres... todo ello en un dinámico proceso de intercambio de ideas entre artistas y teóricos en plan colaborativo, que reformulan continuamente las estrategias de la institución.

Conceptuado como una "ofensiva para el arte contemporáneo y las comunicaciones", Sparwasser es un nodo de comunicación entre artistas, donde regularmente artistas residentes o de paso presentan su obra. Los proyectos curatoriales que se realizan tienen un carácter altamente interdisciplinario con una fuerte conexión a la realidad social. Por ello se consideran un centro de producción de conocimiento alternativo.

Sparwasser está apoyado por el Danish Art Council, y funciona desde el

verano europeo del 2000. Es uno de los espacios más serios y profesionales. Entre las exhibiciones tenemos "Public Services" curada por Tadej Pogacar (artista esloveno fundador del PARASITE Museum), que mostró obra vinculada a memoria/servicios/estrategias sociales, tanto desde el diseño, los talleres participativos, como la acción e intervención urbana.

Destaca también, la propuesta del colectivo de Chicago, Temporary Services, cuyo archivo portátil, muestra carpetas con documentación, gráfica, fotografías, objetos táctiles (sic) etc. Cada carpeta es un proyecto autónomo o un archivo del trabajo de un grupo o individuo. Temporary Services dirige un centro experimental en Chicago para cultura visual, urbanismo creativo, relaciones sociales, etc.

Se expuso fotografías de la intervención de Marjetica Potrc en la 3ra Bienal de Liverpool, consistente en la colocación de un balcón con una turbina generadora de electricidad por energía eólica en el piso 14 de un bloque de departamentos de la ciudad. Este proyecto ayuda a mejorar las condiciones de vida de dos familias.

Y finalmente, la obra SOS: OK (Save Our Souls: Zero Killings) de Paula Roush. A partir de un workshop con extrabajadores de una antigua fábrica de galletas –hoy clausurada- en el vecindario de Bermondsey (conocido como el Pueblo de las Galletas), se han producido galletas nutritivas, empaquetadas para ser usadas como raciones de comida en casos de emergencias. Las galletas se pueden comer directamente, o luego de ser trituradas se pueden mezclar con leche, agua, te o café para lograr una masa bebible.

New York Rio Tokyo (www.nyrt.net)

Grupo mixto de artistas y comunicadores, tanto alemanes como migrantes de Afganistán e Irán (todos residentes en Berlín), crean NYRT en el año 2002, quienes desarrollan proyectos itinerantes e intercambios con artistas y galerías alternativas de otras ciudades europeas y del oriente medio, en una red mutante acorde al carácter de cada proyecto.

Muy interesados en temáticas de migración e interculturalidad es un núcleo que busca la realización de proyectos internacionales. Kai Schupke (Berlín) está próximo a licenciarse en Literatura e Historia del Arte y es el curador de NYRT. En el equipo cofundador también se encuentran el realizador cinematográfico y videoartista Kaya Behkalam (nacido en Berlín), la diseñadora y fotógrafa Jeannette Gaussi nacida en Teherán, Nina Mehr-Aine encargada de prensa y media (también nacida en Teherán) y Bosse Sudenburg, videoartista nacido en Magdeburg.

Tienen un espacio relativamente grande con dos salas y una oficina, al cual se accede desde la calle por la ventana mediante una escalera de madera que colocan para la ocasión. Acceder por la puerta es más

complicado ya que hay que ingresar primero a un zaguán.

Han realizado exposiciones como: "Atomic Fusion" con artistas de origen del medio oriente y europeos; "Land(e)Scape" coorganizada con FO.VI (Ptuj, Eslovenia), con artistas de Berlin, Teheran, Venecia, New York, Toulouse y Vicenza; también "Von Angels zu Riots" con artistas australianos, en colaboración con Sparwasser HQ y la exposición fotográfica de Lotte Fløe Christensen (Dinamarca) y Kristina Bentsson (Suecia), quienes estudian aún en Glasgow. Las fotografías plantean situaciones que nos invitan a pensar en un realismo que quiere capturar instantes próximos al desvanecimiento. Paisaje, interiores y retrato se sienten en sus obras como categorías intercambiables.

2.- Galerías manejadas por artistas

Invaliden 1 (www.inavaliden1.com)

Un grupo de artistas españoles (entre los que se encuentran plásticos y gente del video) fundaron hace más de un año una sala de arte en la que exponen los artistas fundadores y también de otras nacionalidades (no solamente europeos). Lo que parecía un esfuerzo destinado a durar unos meses, se ha transformado en un proyecto con un tiempo mayor de duración.

El espacio es un local comercial en el que hasta hace dos meses, la galería compartía ambientes con una tienda de ropa customizada. Al cerrar la tienda, la galería tiene todo el local que sirve para realizar bipersonales. Entre las últimas muestras realizadas se cuenta con una bipersonal conformada por los dibujos de Sarah Schastok y la pintura expresionista abstracta de Peter Klaren, proyectos titulados "Rückwärtsvorgehen" (traducible como "Adelantando hacia atrás") y "-15°C" respectivamente. Piensan cambiar de espacio ya que el antiguo edificio que los alberga, va a ser demolido para reemplazarlo por uno de nueva factura. Esta situación ha condicionado su agenda de actividades.

Zagreus Projekt (www.zagreus.net)

Proyecto de espacio de arte, cocina y de catering. Dirigido por Ulrich Krauss, aquí se desarrollan proyectos relacionados con comida y culinaria. Funciona también un negocio de catering que financia parcialmente el proyecto.

El proyecto opera desde un patio interior localizado en un edificio el cual cuenta con una gran sala. Normalmente es necesario reservar una mesa, para "consumir" la propuesta de turno. En verano realizan parrilladas en el patio. El acceso desde la calle es bastante particular pues parece un espacio abandonado por una estructura moderna adyacente al edificio, que no se ha terminado de construir.

"Radio U K WM" de Irena Eden y Stijn Lernout, es una de las instalaciones realizadas allí que planteó una mesa en forma de estadio en torno de la cual se podía comer y simultáneamente escuchar emisiones radiales de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Este proyecto es uno más de los muchos que se realizan en diferentes espacios de arte (ya independientes, ya consagrados, como el NGBK www.ngbk.de) en la ciudad debido a la realización del Mundial. En esta selección no hemos querido detenernos en este tópico dada su eventualidad.

3.- Espacios independientes de exhibición

Homie (www.homie.travelhome.org)

Iniciativa del artista estadounidense Daniel Seiple desde noviembre del 2005, en su departamento de Prenzlauer Berg. Consta de una habitación con acceso independiente. Para visitar Homie es preciso, fuera de la fecha de inauguración, de contactar personalmente dado que no tiene horario regular para el público. Este espacio alberga proyectos mutantes tanto de instalación, performance, obra de proceso, etc.

Entre sus propuestas destaca el proyecto colaborativo de Jon Brumit, Lee Montgomery y Sarah Wagner (todos de San Francisco, EEUU) titulado "Lepidopterists" (coleccionista de mariposas), centrado en la investigación grupal y la recolección de objetos en estado de metamorfosis. En Homie se presentan una selección de objetos, junto con sesiones performativas de radioemisiones, junto con un weblog www.conceptualart.org/lepidopterists ; Jon Brumit y Lee Montgomery son fundadores y operadores del grupo Neighborhood Public Radio (radio pública vecinal www.conceptualart.org/npr) iniciado en La Misión (California, EEUU) cerca de Berkeley, en cuyas emisiones los actores son miembros de grupos de acción comunal u organizaciones temáticas de vecinos. Esta experiencia los ha llevado a viajar y desarrollar experimentos comunales -nómadas y pirata- de radioemisiones con grupos locales, así como presentaciones de trabajos digitales, proyectos y performances en diferentes ciudades de Estados Unidos, Serbia (donde dejaron una unidad móvil de radioemisión), España y Japón.

Capri (www.capri-berlin.de)

Un local de arte que mantiene la infraestructura de la antigua florería que funcionó allí anteriormente. Se inició con una instalación que

mostraba el trabajo de las tres artistas que tomaron el arriendo del local y posteriormente han ido envolviendo a otros artistas. Las obras se adecuan al espacio expositivo integrándose a la escenografía anterior dejada por la antigua florería. En ella han expuesto obras de artistas franceses Canelle Tanc y Frédéric Vincent titulada "United Islands Tour 2006. Teil 3".

La obra de Tanc se centra en el corte y manipulación de mapas de ciudades, planteando objetos escultóricos muy frágiles. Una referencia a Le Corbusier se encuentra en la instalación de proyectores de diapositivas, con la imagen intervenida del arquetípico Pabellón Suizo en la Ciudad Universitaria de París.

4.- Espacios comerciales dirigidos por artistas para su autopromoción.

Diskus (www.diskus-berlin.com)

Un grupo de escultores de Dresden han formado una galería comercial, contratando a una galerista, Birgit Ostermeier, para que los represente. En dos años quieren cimentar una plataforma para su trabajo en Berlín, mostrando exposiciones individuales en la sala, mientras ellos siguen viviendo y trabajando en Dresden. La sala se encuentra en el tercer patio interior de un edificio nuevo, sin ventana a la calle. Es un espacio pequeño perfectamente enmarcable en la categoría "cubo blanco".

En ella ha sido presentado "Continuous Arrival" de Christian Korth que combina collages de objetos cotidianos empaquetados en folio plástico transparente que aparecen como pruebas criminalísticas y esculturas de bronce de pequeño formato llenas de narración figurativa.

UN HASTA AQUÍ

Esta ha sido una pequeña muestra de algunos espacios dirigidos por artistas en la cual hemos privilegiado algunos de los más formales dentro de un universo difuso y mutante. No existe un directorio organizado y la dispersión de estos en la ciudad hace que sea difícil saber exactamente cuando alguno deja de funcionar; se muda, pasa a la inactividad sin fecha segura de reaparecer o simplemente deja de existir.

Valoramos el activismo y el riesgo que estos asumen, muchos de los cuales destacan por su actitud y búsqueda de profesionalismo, pero entendamos también que no en todos existe una voluntad de ser "espacios de promoción" sino por el contrario –incluso–, espacios asumidos como un oficio extra, como una inversión personal en un plan no lucrativo, o como una extensión de los intereses propios. Pues como dijimos, de esto nadie vive y tampoco es solo por amor al arte... aunque la atmósfera se puede acercar más (o también) a la del club social.

Estas iniciativas –junto con la gráfica, graffiti e intervenciones en espacios abandonados– se han vuelto parte del cotidiano de la ciudad y tienen especial importancia en aquellos barrios donde la mayoría de los residentes son migrantes (ya de Turquía, medio oriente, Europa del este, etc.) como Wedding, Neukölln y Kreuzberg, lugares donde se van cocinando hibridaciones y mezclas culturales en los que los más activos son los jóvenes quienes tienen claro su deseo de un terreno intermedio, contaminado, acorde con los desafíos que les toca vivir como es en Alemania, un país sin tradición de inmigración. Pero este ya es otro tema. Entendamos que de estos grupos migrantes también surgen artistas que con la experiencia de dichos espacios independientes, buscan también batallar por visibilidad y ciudadanía en una complicada Europa no exenta de fuertes prejuicios tras modales "políticamente

correctos”.

[Ayuda](#) | [Términos y condiciones](#) | [Contacto](#)

©2007. Todos los derechos reservados para Arte Marcial.

Powered by Dominion Studios

