

ESPACIOS EMERGENTES/ESCENAS DISCONTINUAS LA ESCENA ACTUAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA CIUDAD DE NECOCHEA

Natalia Di Marco, Magalí Francia
Escuela Provincial de Arte Orillas del Quequen, Necochea
natydi-marco@hotmail.com, magalifranca@yahoo.com.ar

Palabras clave: arte contemporáneo – espacios emergentes – Necochea

A partir de la década del noventa comenzaron a gestarse en la ciudad de Necochea, espacios y grupos que involucraban nuevas prácticas artísticas y que, en mayor o menor medida, han incidido y/o desembocado en la escena actual. La emergencia de estos nuevos espacios –que no se limita sólo al campo de las artes visuales- se dio de manera esporádica y en algunos casos como hechos aislados, en una comunidad artística caracterizada por una fuerte tradición pictórica. Ejemplo claro de ello lo constituyen, por un lado, el grupo teatral y artístico *El Cenáculo*, el cual ha llevado a escena obras de teatro experimental y performance caracterizadas por la interdisciplinariedad y la participación de diversos agentes culturales y artísticos de la ciudad. Por otro parte, *La 5ta Pata* -espacio de arte contemporáneo con vigencia actualmente- surge como un ámbito de producción, experimentación e investigación enfocado en las artes visuales, proponiendo la difusión de las mismas por medio de muestras e intercambios expositivos con otros sitios. Además, fueron emergiendo diferentes escenarios como bares y centros culturales, que si bien no tuvieron continuidad y un programa artístico claro, dan cuenta de la prolífera producción en artes visuales durante la década de los noventa en Necochea. Así, en un lapso de diez años aproximadamente, la simultaneidad de propuestas de artistas y grupos reunidos en diversos contextos dejarán una marca sin precedentes en la ciudad.

De esta manera, estos espacios de arte se han ido estableciendo como generadores de diversos relatos en la escena actual local. En este sentido cabe señalar que en el momento en que se constituye un nuevo espacio, simultáneamente se desarrolla una posición respecto a los modos en que son concebidas las prácticas artísticas; éstas, proponen iniciativas que no estaban siendo contempladas en la escena local o bien se originaban de manera discontinua. Así es cómo un espacio configura, pero también revela la situación en que se encuentra el arte actual de la ciudad, inscribiendo al mismo tiempo, un enclave para las artes visuales en correspondencia con otras ciudades que pertenecen, en este caso particular, a la región costera de la provincia.

Resulta significativo entonces, poner la mirada en escenarios locales que han apostado y continúan apostando –aun cuando no se explicita concretamente- a diversas prácticas contemporáneas, y de cómo éstos se configuran como puntos de partida de un circuito artístico mayor, que fomenta redes y diálogos entre artistas de la región costera de la provincia de Buenos Aires.

Primeras manifestaciones: interdisciplinariedad, grupos y experiencias

Mediando la década del noventa, surgen casi en simultáneo, varios proyectos y espacios que comienzan a organizar eventos relacionados con prácticas artísticas innovadoras en

un ámbito abocado, principalmente, a los lenguajes tradicionales y de corte modernista, siendo la expresión pictórica la más relevante¹.

Uno de los primeros registros en donde se visibilizan prácticas contemporáneas es el del bar cultural *Paunero y Chávez*, el cual pasó a ser posteriormente *Juan Gris*, un salón de exhibición de diversas expresiones artísticas. Aquí se presentó la muestra colectiva denominada *Arte y ½* del grupo *La Tribu*, conformado por Lilia Fernández del Pino, Mauricio Stern y Alejandra Veglio. Destacan en este evento una instalación grupal sobre arte y medios de comunicación, y *Valijas, cartas y fotografías* (1994), instalación con trabajo corporal producida por Veglio.

En este aspecto, se puede decir que las diversas producciones realizadas en ese entonces, presentaban recursos de otros lenguajes y una preocupación sobre el medio informacional, cuestión novedosa en el contexto necochense. Sin embargo el uso de lo espacial va a ser pensado tan solo como ocupación, y no como elemento constitutivo de la obra, desatendiendo su dimensión como totalidad que invade y activa varias esferas del espectador/interactor. Larrañaga plantea:

El que instala posibilita una nueva utilización del espacio en el que actúa, pero conviene tener en cuenta que quien la pone en marcha, quien le da un determinado uso, es quien lo utiliza, el 'usuario' (...) Porque la instalación trabaja entre la intersección de tres experiencias: la espacial, la perceptiva y la lingüística²

La experiencia del uso del espacio en la ciudad comenzará a ser entonces, tímidamente explorada, utilizando la idea de espacio "ocupado" sin relación a los hechos, objetos o cuerpos que la atraviesan y dan sentido.

Espacios emergentes: nuevas prácticas artísticas/circuitos locales

Es un colectivo de teatro independiente el que comenzará a instaurar una renovación técnica y estética, inicialmente en el ámbito dramático, para luego expandirse hacia otras disciplinas artísticas. En el año 1997, un grupo de actores fundó *El Cenáculo* llevando a escena numerosas obras de teatro, algunas más tradicionales y otras más dinámicas e interdisciplinarias en donde el aspecto polisensorial adquiriría un relevante protagonismo. Esto último fue posible cuando, luego de una intensa búsqueda de tres años, los integrantes lograron conseguir un espacio propio, lo que posibilitó la apertura a otras disciplinas como la danza, las artes visuales y la murga.

En el año 2001 se exhibe *Aguas*, un espectáculo de teatro-danza auspiciado por el Instituto Nacional del Teatro y se realizan numerosas exposiciones de artes visuales. Al año siguiente se estrena *La epopeya del vendedor de alarmas* (sobre textos de Juan Santilli y otros miembros del grupo), obra teatral que fue realizada en cinco episodios y que convocó a artistas de diversas disciplinas (literatura, danza, música, pintura, teatro, fotografía).

En el año 2003 se estrena *La cena de Bernarda Soares* (fragmento de una traición), instalación y performance a cargo de la artista plástica Alejandra Veglio. Con trece actrices y tres músicos en escena, la obra se constituyó como una metáfora de la última cena, compuesta por varios actos donde se hacían presentes los cuatro elementos (aire,

¹ El lenguaje pictórico es el que ha tenido mayor preeminencia en la ciudad, situación fortalecida por los diversos espacios institucionalizados, tanto de formación (Escuela Provincial de Arte "Orillas del Quequén", Escuela Municipal de Artes) como de exhibición (Centro Cultural de Necochea, Salones, concursos).

² Larrañaga, J. (2001). *Instalaciones*. Madrid: Donostia-San Sebastián. Editorial Nerea, pp.30-31.

tierra, fuego y agua) y la presencia de diversos objetos. Su configuración evocaba a un guion teatral, aunque cada cuerpo presente realizaba una acción concreta interactuando con otro. El texto presente en el catálogo expresa claramente las intenciones de la artista: “Esta instalación, este espacio ocupado evoca, a la manera de los laberintos, un camino sin destino. No es un espacio de precisiones. El recorrido cada cual lo dirá, cada segmento puede alcanzarse con otro segmento, todo es libre y posible”. Se visibiliza así, un comienzo concreto de experimentación y libertad en las artes visuales en la ciudad de Necochea.

Dos años después de las experiencias de *El Cenáculo* surge en la ciudad de Necochea el *Centro Cultural de Noche (CCN)*, denominación que se relacionó con el formato del evento, pensado netamente para el Centro Cultural de Necochea³. Producido e ideado por Ezequiel Herrada (diseñador gráfico) y Bruno Vallejos (fotógrafo), el origen del CCN se centró esencialmente en la idea de posicionar a la ciudad en un mapa cultural más extenso y proponer una dinámica de intercambios entre diferentes agentes culturales, para contrarrestarlo con cierta pasividad, que ellos observaban, se había instalado en la actividad artístico-cultural de la ciudad.

A partir de 2011 el evento pasó a ser de un solo día, debido a la repercusión que lograron tener a partir de la gestión para la realización de muestras de artistas tanto locales, regionales, como provinciales, en donde el criterio de selección abarcaba e incluía diversas disciplinas, haciendo hincapié en lenguajes ligados al diseño como el street art, graffiti, música y dj's. Concebido además como feria –uno de los principales objetivos es incentivar un pequeño mercado de arte-.

Lo interesante del evento es que logra poner a disposición horarios no habituales, corriendo al público de las convenciones que habían generado hasta el momento otro tipo de eventos culturales. Bajo el lema “si te lo perdés, te lo perdés”, el CCN invita al público a recorrer un espacio en donde se están produciendo actividades que, de manera intencionada, durante cuatro minutos se superponen entre sí, incomodando de esta manera al espectador, generando una sensación de que se está perdiendo algo.

Se han llevado a cabo además, numerosas conferencias, entre las que destaca el primer curso del evento: “Como elaborar un proyecto cultural” (2009) a cargo de dos gestoras culturales de la ciudad de Mar del Plata, Florencia Parodi Canavas y Gabriela Costaguta.

En *La5tapata, espacio de arte contemporáneo*, será donde se cristalizan nuevas prácticas, propiciando un giro sustancial en la concepción de las artes visuales en la ciudad. Surgió en el año 2011 principalmente como un lugar de incentivo a la producción, exposición, y circulación de obras contemporáneas, constituyéndose como uno de los primeros espacios autogestionados abocado exclusivamente a las artes visuales en la ciudad.

Del grupo originario actualmente continúan con el proyecto dos de las fundadoras, Alejandra Veglio y Natalia Di Marco, incorporándose posteriormente Victoria Rodríguez Pando y Adriana Rodríguez, todas ellas formadas en artes visuales.

Podrían identificarse dos etapas en la historia de este espacio. La primera tiene que ver con la concepción del espacio en sí mismo, y su visibilidad en la ciudad. Para ello - en cogestión con la Escuela Provincial de Arte “Orillas del Quequén”- se realizó una invitación a la Lic. Pilar Altilio para que coordinara un seminario en Arte Argentino y Latinoamericano en relación a las prácticas contemporáneas. En ese mismo año, se dio por inaugurada oficialmente La5tapata, con una muestra que reunió a un grupo de artistas que realizaron instalaciones, objetos y fotografías. Estos dos hechos van a marcar el

³ El Centro Cultural de Necochea nace de la mano de la Biblioteca Popular Andrés Ferreyra –la biblioteca de la ciudad- en el año 1962, ubicado a pocas cuadras del centro comercial y administrativo. Contiene en la actualidad una amplia diversidad de actividades culturales.

itinerario del espacio: por un lado comenzar a generar textos de análisis y crítica relacionados a las obras; y por otro, comenzar a desarrollar talleres en donde el eje estuviera puesto en la experimentación e investigación en nuevas prácticas artísticas.

Por otra parte los talleres han comprendido la participación del artista Juan José Souto “Taller de Arte Contemporáneo” durante todo el 2013 y de Ernesto Ballesteros mediante un Workshop de Dibujo Contemporáneo (2014).

En la segunda etapa, a partir del 2013, los integrantes comenzaron a pensar en proyectos de intercambio entre espacios que enriquecieran la escena, generaran la vinculación de artistas y al mismo tiempo permitiera la circulación de las propias obras en otros escenarios.

Estos proyectos de intercambio tienen por objetivo promover La5tapata y artistas contemporáneos de la ciudad de Necochea/Quequen, por lo que se crea bajo este concepto el proyecto *La5tapata + artistas invitados*. Así, tuvieron lugar muestras como la del Museo Mubata de Tres Arroyos y Fundación Lebensohn en Capital Federal; por otra parte se comenzó pensar en la incorporación al circuito que emerge en la zona costera de la Provincia de Buenos Aires, trabajando por una alternativa de circuitos artísticos.

En el año 2014 *La5tapata, espacio de arte contemporáneo* participó de la 1° *Jornadas de Arte Actual en el Museo de Arte Contemporáneo* de la ciudad de Mar del Plata, conferencia que analizaba los espacios de autogestión, la producción que se desarrolla en ellos y los circuitos probables de participación. En este marco se convocó a espacios autogestivos como *Mundo Dios*, *Club del Dibujo* y *El Querido, arte contemporáneo*, de la ciudad de Mar del Plata.

Cabe destacar que la elección del espacio físico desde su inicio y en el cual actualmente desarrolla sus actividades La5ta Pata, constituyó una tarea sumamente importante. Dicho espacio ha permitido desde sus comienzos, generar obras de diversas magnitudes y materialidades, contribuyendo a la experiencia de montaje. Por lo que, todas las muestras tanto de artistas invitados como de las hacedoras contienen una impronta particular en este aspecto, ya que las posibilidades de realización son infinitas.

Gestión y financiamiento: estrategias en la adversidad

Los modos de planificar los proyectos exigieron modos de financiamiento y gestiones afines que permitieran la sostenibilidad a largo plazo o por lo menos durante un tiempo prolongado. Las estrategias desplegadas por los espacios dependieron del espacio físico elegido para desarrollar los proyectos artísticos, de los objetivos y el perfil que pudieron construir cada uno de ellos.

El Cenáculo tuvo una vigencia de diez años como espacio independiente y autogestionado, financiando sus actividades por medio de fiestas, funciones de teatro y música.

Por otra parte, La5tapata ha configurado un programa que incluye talleres, sala de ensayo para teatro, eventos y seminarios específicos con artistas referentes tanto provinciales como nacionales. La gestión es clave en la dinámica de este espacio. Una de sus estrategias ha sido concursar proyectos tendentes a desarrollar una aplicación específica dentro del campo de las artes visuales en la ciudad.

En el año 2011 les fue otorgada una beca del Fondo Nacional de las Artes para equipamiento y en el año 2013 la beca para Proyectos Grupales (FNA). Por medio de ésta se desarrolló y aplicó la Beca “Temporada Todo Destino”, un programa de artistas para la ciudad de Necochea y Quequen, con el cual becaron a once artistas de diversos lenguajes que se abocaron durante un año a realizar tres seminarios intensivos de obra específicos: un taller de performance coordinado por Belén Romero Gunset, un taller de análisis y crítica de obra a cargo de Leopoldo Estol y una clínica de obra coordinado por

Ana Gallardo. El programa concluyó con la tutoría de la obra a cargo de las coordinadoras del espacio y una muestra abierta en La5tapata.

La beca implicó una respuesta a prácticas que venían desarrollándose de manera dispersa y posibilitó por un lado la visibilización de artistas que recién comenzaban a desarrollar su obra, y por otro congrega a un grupo de productores con formaciones heterogéneas. Pero por sobre todas las cosas se buscó impulsar una postura concreta en relación al contexto de producción en la ciudad.

El Centro Cultural de Noche -si bien es un evento de un solo día- posee una plataforma compleja de actividades y propuestas en simultáneo, lo que hace que la organización esté planeada con un año de anticipación. La financiación se realiza por medio de la búsqueda de sponsors y la producción de productos vendibles que permiten la sustentabilidad. El CCN ha crecido de manera formidable, convocando en la primera edición (2009) a ocho artistas, con un público de 300 espectadores; mientras que en el 2014 pusieron en exposición a 47 artistas, con una concurrencia de 1300 espectadores. Apuntando a un público joven - debido al tipo de actividades y producciones de diferentes géneros-, han logrado integrar a grupos familiares convirtiéndolo en un evento social.

En el año 2012, en forma simultánea al CCN, realizan la Revista *Puré Visual*, una publicación cooperativa -cada artista pagaba un mínimo para que su obra sea reproducida- y pensada para que entre evento y evento existiera un lazo con el público. Contó con sólo dos números de 2000 tiradas, cada una con imágenes y sin textos. La segunda edición, y por el momento la última, transitó junto a las obras por diferentes ciudades, lo que generó que las obras de los artistas circulen conformando un circuito regional. En el blog del CCN puede leerse: "Puré visual es una herramienta para conjugar la versatilidad y la convivencia de diferentes artistas que tienen ganas de manifestarse y asociarse aun más con la cultura visual. Pretende ser una gran galería ambulante. Una guarnición de elementos plásticos e iconos ilustrativos que busca divulgar las distintas expresiones en el ámbito creativo. Desde principiantes hasta entusiastas más experimentados. Todas las obras aquí impresas valoradas como igual. Lo más importante es la idea que suena por detrás: la autogestión y la cooperación como emblema central".

Esta intención revela un contexto en el cual los artistas asumen la tarea de llevar a cabo una operatoria de filiación con otros artistas, hecho que a su vez intensifica un modo alternativo de constituirse en el medio.

A modo de conclusión

Los espacios descriptos surgieron de la fraternidad y deseo de agrupación entre artistas que decidieron llevar adelante acciones concretas frente a las necesidades que el contexto artístico de la ciudad les presentaba.

Así, los actores de *El Cenáculo*, si bien no apostaron a la apertura de un espacio público en sus comienzos, sí advertían que la ciudad carecía de espacios de intercambio y que en cierta forma debían asumir la tarea de congrega a escritores, poetas y pintores que se encontraban desarrollando sus actividades de manera dispersa. En este sentido, la apertura de *El Cenáculo* en los noventa impulsó la consolidación de un panorama más amplio en torno a la concepción de conformación de grupos y espacios.

También el Centro Cultural de Noche y La5tapata surgieron de encuentros y reuniones entre artistas y agentes culturales ante la urgencia de originar y motivar nuevos roles en la escena local, logrando consolidar un ambiente referente en dos aspectos centrales: el primero, poner en diálogo el diseño con otras disciplinas y el segundo, indagar en todos los aspectos en relación a las artes visuales.

De esta manera, se construyeron diversos relatos y estrategias para fortalecer las mismas escenas, siendo preciso originar espacios clave de acción, donde la gestión y los

proyectos de intercambio se constituyen como fundamentales. Trazan así un deseo de autodeterminación: “Llevar arte contemporáneo a otros lugares, implica entonces la sensibilización de la comunidad a este tipo de propuestas, que llegan a convivir con las expresiones culturales desarrolladas en la región”⁴

Este aspecto trae aparejado varias cuestiones. Por un lado, trabajar con producciones que se cruzan con aspectos simbólicos, concibe a la comunidad como espectadora pero también a las instituciones, que legitiman determinadas prácticas por sobre otras, obviando algunas de ellas de la agenda de exhibición; por otro lado, las prácticas que vienen realizando los artistas de la ciudad también proponen un imaginario del contexto propio de acción.

Algunas estrategias específicas de los espacios aquí detallados, es apuntar y generar de diferentes maneras programas de artistas. Es el caso de *La5tapata*, que permitió reunir y visibilizar a artistas que venían investigando en diferentes prácticas, al mismo tiempo que logró poner en diálogo algunas preocupaciones que se venían generando en torno a las artes visuales en la ciudad. Por otra parte, el CCN introdujo a la obra como producto comercializable, incentivando una microeconomía y la activación de artistas como gestores.

Resulta necesario destacar la ausencia de relación entre teoría y práctica que se observa en la producción artística local; es decir que existen pocos registros teóricos que potencien la prolifera producción de obra en la ciudad, entorpeciendo de esta manera la generación de nuevas prácticas artísticas. Sin embargo, a pesar de la dificultad de sostener a largo plazo espacios de arte en la ciudad, comienzan a gestarse lentamente sitios de reflexión que acompañan dichas prácticas artísticas. Algunos de los espacios autogestionados locales han dado cuenta de ello, fomentando la profesionalización de los artistas, asistiendo en el diseño de sus páginas web, blogs y statments. El taller coordinado por Juan Souto y la beca *Temporada todo destino* en La5tapata, y los requerimientos en las convocatorias del CCN constituyen claros ejemplos.

Cabe señalar que, en general, los espacios locales no generan un archivo y registros sólidos de sus acciones. Esto genera inquietudes en cuanto al acceso a diversas fuentes que solo se constituyen en entrevistas, artículos periodísticos y catálogos, los cuales todavía no han sido ordenados y/o organizados para poder así visibilizar el desarrollo de la historia de las artes visuales en la ciudad.

Esta situación en particular se hace presente en la manera de pensar la realidad del arte contemporáneo en Necochea, visualizando rasgos que atraviesan la problemática actual del arte en la ciudad. En este sentido, el concepto de *vanguardia simultánea* acuñado por Andrea Giunta para “...analizar obras que se insertan en la lógica global del arte, pero que activan situaciones específicas”⁵, resulta clave para comprender la emergencia de prácticas contemporáneas locales. No obstante, la ausencia de políticas culturales (becas, subsidios) y la distribución de recursos de manera desigual en el interior de la provincia de Buenos Aires, privilegiando a algunas localidades sobre otras (el caso de Mar del Plata como núcleo del circuito costero), amplían las dificultades de los artistas para acceder a programas y circuitos mayores, y a su vez propicia la emigración de profesionales en busca de mejores oportunidades. Dicha problemática da cuenta de que el dilema *centro-periferia* no se encuentra superado en relación a localidades que se alejan de los centros metropolitanos.

Aun cuando los factores que actúan de manera desfavorable son de diversa índole, la sustentabilidad a largo plazo de los proyectos, espacios y grupos que se conforman en la

⁴ Escobar, J. y Alfonso, D.A. (s/f). “Espacios de posibilidad. Sobre las formas y los alcances de los proyectos de (auto) gestión”.

⁵ Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación ArteBA.

ciudad, son activos impulsores de iniciativas, propuestas y dispositivos que despliegan una amplia gama de estrategias. Pero esencialmente se constituyen como promotores de un conjunto de redes en donde lo vincular, lo cooperativo, lo colaborativo y el intercambio, se imponen como ejes sustanciales.

Se puede concluir entonces, que la escena actual del arte contemporáneo en la ciudad de Necochea es posible gracias a un relato mayor que tiene como soporte lo grupal para poder proyectar a futuro nuevos escenarios en la ciudad y en el circuito costero de la provincia de Buenos Aires. Así, los espacios y los grupos originan por un lado relatos en sus prácticas, en tanto que otorgan sentido sustancial a la escena del momento.

Referencias bibliográficas

- Berger, J. (2013). *Modos de ver*. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gilli, SL
- Didi-Huberman, G. (2014). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos aires: Editorial Manantial
- Escobar, J. y Alfonso, D.A. (s/f). "Espacios de posibilidad. Sobre las formas y los alcances de los proyectos de (auto) gestión"
- Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación ArteBA
- Giunta, A. (2010). *Objetos mutantes. Sobre arte contemporáneo*. Santiago de Chile: Editorial Palinodia
- Groys, B. (2014). *Volverse público. La transformación del ágora contemporánea*. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Caja negra editora.
- Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora S.A.
- Larrañaga, J. (2001). *Instalaciones*. Madrid: Donostia-San Sebastián. Editorial Nerea.
- Zuzulich, J. (comp.) (2014). *Curaduría y arte. Perspectivas actuales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Colección Curaduría y Gestión. CIC