

Emergencias colectivas.

Mapa de vínculos de actividades artísticas

(autogestionadas) en la Comunidad

Valenciana, 2001-2011

Teresa Marín García

Profesora Contratado Doctor
Grupo de investigación VisualARTE-lab
Universidad Miguel Hernández de Elche

Juan José Martín Andrés

Artista visual y productor cultural
Fundador y coordinador de
Asociación Otro Espacio

Raquel Villar Pérez

Investigadora cultural

RESUMEN

Presentamos una investigación en formato de doble lectura complementaria, como un mapa/texto. El objetivo de este sociograma es visibilizar las conexiones entre distintas actividades, la mayoría de ellas autogestionadas, que han tenido un protagonismo relevante en la construcción del tejido artístico y cultural de la Comunidad Valenciana durante la última década (2001-2011). Se ha estudiado la actividad de: colectivos, asociaciones, algunas personas nodo, espacios, medios de comunicación, publicaciones y eventos artísticos. A través de los ejemplos trabajados y los vínculos encontrados entre ellos, se plantea la reflexión sobre algunas de las temáticas y conceptos clave que han definido este tipo de actividades y el desarrollo que han tenido en el contexto local de los últimos años.

Este trabajo es el inicio de una investigación en curso que plantea un ejercicio de auto-reflexión con la intención de poder ser útil para el análisis y transformación de estas prácticas y las redes que generan.

Palabras clave: Autogestión artística / Creación colectiva / Redes artísticas / Visualización de datos / Arte Valenciano S.XXI

ABSTRACT

We present a research in a complementary double reading format, as a map/text. The aim is to make visible the connections among different activities, most of them self-managed, which have played a key role in creating and developing the cultural and artistic fabric in Valencia Region during the past decade (2001-2011). The activities shown in this research have been developed by art collectives, associations, node people, spaces, mass media, publications and artistic events. Through some of the selected examples, we show some of the key topics and concepts defining this kind of activities together with their development in the local context for the past few years.

This work is the beginning of a research already started that involves an exercise of self-reflection with the aim of being useful for the analysis and transformation of these practices and the Networks they create.

Keywords: Artistic self-management / Collective creation / Artistic network / Data visualization / Sociogram / 21st century Valencian Art.

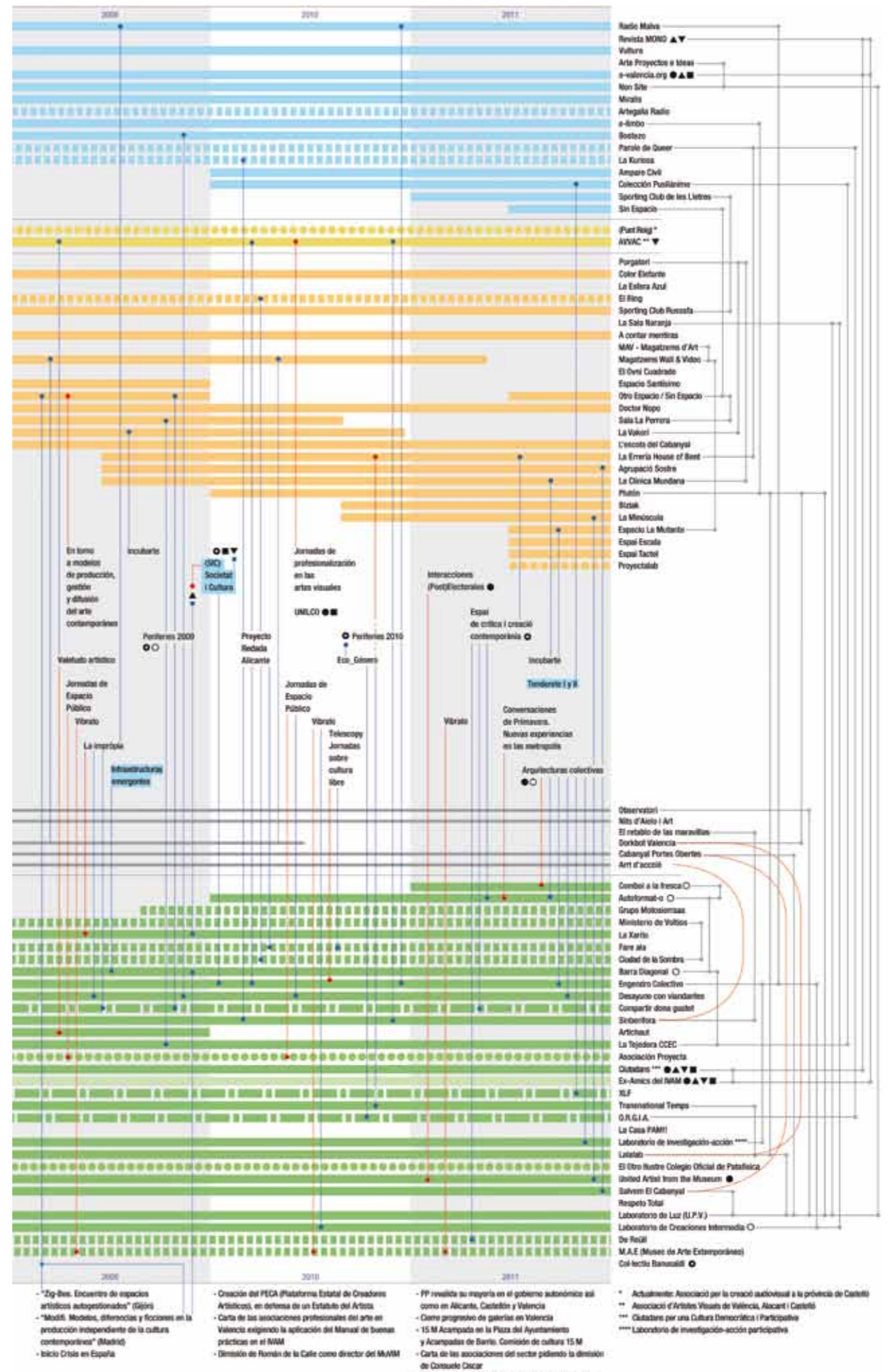
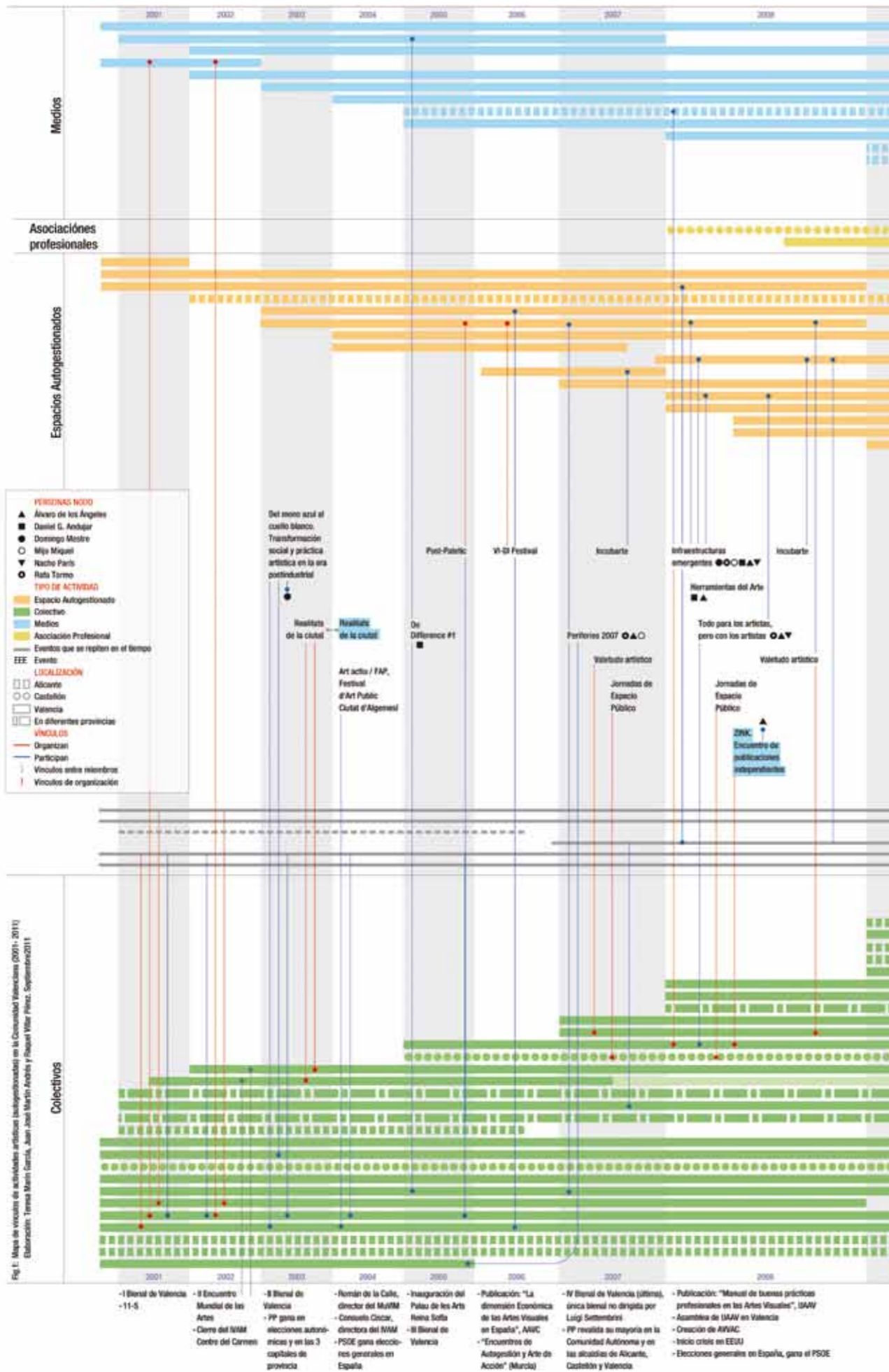

Fig.1. Mapa de vínculos de actividades artísticas (autogestionadas) en la Comunidad Valenciana (2001- 2011). Elaboración: Teresa Martín García, Juan José Martín Andrés y Raquel Villar Pérez. Septiembre 2011.

1. EL MAPA NO ES EL TERRITORIO: CONSIDERACIONES PREVIAS PARA UNA TENTATIVA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS.

La metáfora del mapa y el territorio nos sirve para plantear la dificultad que conlleva siempre fijar una experiencia en una imagen o en un texto. El territorio no es solo un espacio físico, sino que simboliza la complejidad cambiante de los acontecimientos. El territorio se construye en el tiempo a través de procesos de relaciones y vínculos que se producen entre los agentes que lo habitan. Es el resultado de una suma de realidades y vivencias múltiples.

Frente a esa riqueza, los intentos de fijar lo acontecido en un territorio, mediante una imagen gráfica o una descripción verbal, necesariamente serán parciales y limitados. La visión del sujeto, o sujetos, que construyen ese relato (visual o textual), siempre se ve condicionada por una posición particular. La representación de esa visión no solo muestra lo que ve el sujeto, sino también información acerca de él mismo y del momento en el que se realiza el estudio. Todos estos aspectos afectan al proceso de elaboración de esos *mapas* y dejan huella en sus resultados.

Conscientes de estas limitaciones, asumimos las contradicciones que puedan derivarse de ello. El trabajo que aquí presentamos es el

inicio de una investigación en curso. Este intento de visualizar un *mapa de vínculos* o *sociograma*¹, en tanto que representación selectiva de información realizada en un momento concreto, no pretende ser definitivo. En él tan solo hemos pretendido mostrar una primera aproximación a algunos datos que, desde nuestra experiencia en la actividad artística del contexto estudiado, consideramos representativos de una realidad que es mucho más amplia y compleja.

Este trabajo partía de la intención de generar una primera aproximación a la localización espacio-temporal de agentes y actividades artísticas colaborativas acontecidos en la Comunidad Valenciana entre los años 2001 y 2011. A partir de la ubicación de estos primeros datos, nos propusimos visualizar algunos de los vínculos que se habían generado entre ellas con el objetivo de hacer visibles las posibles redes y conexiones entre actividades que a veces resultan aparentemente inconexas. Rastrear estas relaciones nos ha permitido estudiar desde otra perspectiva diversos aspectos de nuestra realidad sociocultural y cómo han influido en las prácticas y estrategias de creación, producción y autogestión de la actividad artística reciente de nuestro contexto local.

En primera instancia, este trabajo (que consideramos como un *work in progress*) nos ha servido a los autores como ejercicio de auto-reflexión sobre nuestras propias prácticas. A pesar de las posibles carencias y limitaciones que pueda tener este incipiente trabajo, nos parece interesante compartirlo para visibilizar un fragmento de nuestra realidad cercana, a modo de archivo de experiencias. Esperamos que este estudio pueda despertar futuros debates que ayuden a profundizar en el análisis de diversas realidades de la actividad artística, con la intención de poder mejorarla y enriquecernos entre todos.

Antes de pasar al análisis de algunos datos que hemos reflejado en nuestro mapa consideramos necesario hacer algunas observaciones previas para ubicar el posicionamiento desde el que hemos elaborado este trabajo.

En primer lugar, como ya se ha dejado entrever, queremos señalar que este es un trabajo colaborativo. Ha sido realizado entre personas que nos hemos formado en el campo de las *Bellas Artes*. Entre nosotros existe una cierta diferencia generacional y nos dedicamos a especialidades profesionales distintas dentro de la práctica artística. Este trabajo es fruto de algunos intereses comunes que compartimos. El intercambio de información, experiencias y puntos de vista sobre los ejemplos y temas que aquí presentamos, sin duda se ha visto enriquecido por nuestras propias diferencias.

Por otra parte, queremos aclarar que esta investigación no es solo el fruto de la mera búsqueda, recopilación y selección de datos, sino que también es resultado de las experiencias vividas por las personas que hemos realizado este trabajo. Desde el inicio consideramos importante este factor, que sin duda ha condicionado nuestras elecciones y análisis. Hecho que asumimos aun a riesgo de pecar de parcialidad. En nuestra relación con la actividad artística del contexto estudiado hemos desempeñado distintos papeles cada uno de nosotros en diferentes momentos y situaciones. A veces hemos sido testigos o espectadores directos de las actividades que reflejamos en el mapa, en otras hemos tenido roles de participantes o colaboradores, y en algunos casos, incluso hemos sido protagonistas directos o impulsores de actividades que aquí analizamos. En un porcentaje muy elevado de los ejemplos que citamos existe algún tipo de vínculo con los protagonistas de estas actividades o con el hecho en sí. Esto nos ha permitido conocer información marginal a veces poco visible. Somos conscientes de que el precio de esta cercanía puede impedirnos ver con claridad lo

que no conocemos o ser capaces de apreciar el valor de otras experiencias. Sin duda, es posible que existan otros muchos ejemplos dignos de ser estudiados. Este es un trabajo en proceso abierto que esperamos poder seguir ampliando en el futuro. De ahí también nuestro interés en compartirlo y exponerlo al debate.

Intentando compensar los riesgos que conlleva el exceso de parcialidad hemos realizado también tareas de búsqueda de otros posibles referentes del contexto estudiado. En algunos casos las nuevas tecnologías han sido de gran ayuda, permitiéndonos acceder a una gran cantidad de información, muchas veces almacenada y ordenada por los propios colectivos, espacios o eventos, a través de blogs y webs. Los catálogos y publicaciones en diversos medios (ediciones papel, vídeos, podcast, foros) también han sido una fuente de gran utilidad. Destacamos en este sentido la dificultad de acceso a muchas de estas publicaciones físicas que suelen ser autofinanciadas y con una limitada distribución. En otros casos, nos hemos encontrado con una situación que exponía muy bien Miguel Molina, en un valioso texto que recogía algunas prácticas artísticas marginales de los años 90 realizadas en Valencia², “dado el carácter efímero de estas propuestas para-artísticas, muchas de ellas no se encuentran historiografiadas, por lo que la transmisión oral se hace evidente y el punto de vista transcurre como si de un cuento se tratara...”. A todos estos referentes hemos llegado, rastreando vínculos que han ido conformando una selección natural de los ejemplos de este tipo de prácticas marginales y en ocasiones poco accesibles.

Los ejemplos seleccionados de los distintos tipos de actividades muestran un panorama artístico-cultural plural y fragmentado. Los casos ofrecen una gran diversidad en cuanto a temáticas, prácticas realizadas, medios empleados u objetivos específicos en el desarrollo de sus proyectos. Las afinidades las encontramos

¹ Desde la sociología y otras disciplinas se utilizan sociogramas para visualizar fenómenos sociales. Existe un gran debate en torno a distintas metodologías para superar las contradicciones que implica la visualización de fenómenos complejos. Sobre este tema resulta interesante consultar: Martín Gutiérrez, P. y Villasante, T. R. (2007). “Redes y conjuntos de acción: para aplicaciones estratégicas en los tiempos de la complejidad social”. *Política y Sociedad*, Vol. 44, nº 1 (125-140). Accesible en url: <http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0707130125A> [consulta: 20/07/2011]

² Molina, Miguel (2002). “Crónica de las intervenciones y discontenimientos de las últimas décadas en Valencia”. *Papers d'Art* nº 81, Girona. Accesible en: http://www.upv.es/intermedia/pages/laboratori/grup_investigacio/textos/laboratorio_creaciones_intermedia_textos_index_e.htm [consulta: 15/08/2011]

en sus formas de hacer y modos de gestionar sus actividades.

Hemos tratado de definir el marco general de este trabajo mediante el escurridizo título de “**emergencias colectivas**”. Somos conscientes de la apariencia borrosa de este concepto que asumimos como tal, ya que muchas de las actividades que mostramos traspasan los límites de las clasificaciones convencionales (bien sea por su carácter transdisciplinar, por sus formatos y metodologías o por sus canales de difusión). Hemos recurrido al término “emergencia” porque la mayoría de las actividades que aquí mostramos surgieron como acciones de respuesta a un contexto de precariedad o adversidad que dificultaba el desarrollo de cierto tipo de proyectos y potencial creativo. Y especificamos que estas emergencias han sido “colectivas” porque la mayoría de estas respuesta recurrieron a diferentes formas de colaboración, y en su conjunto constituyen un entramado colectivo lleno de conexiones y ramificaciones entre sí. El subtítulo especifica un poco más el enfoque y acotación de la investigación llevada a cabo, centrada en la construcción de un mapa que nos permitiera visualizar los distintos tipos de actividades artísticas que respondieran a esas características de “emergencia colectiva” y algunos de los vínculos que se fueron estableciendo entre ellas, dentro del contexto espacio temporal de la Comunidad Valenciana entre 2001 a 2011. Apuntamos, con cierta cautela una de las características más comunes que hemos detectado en la mayoría de los casos estudiados, que es el uso de estrategias de autogestión como respuesta recurrente para salir a flote y poder desarrollar sus proyectos creativos en un contexto que claramente parecía poco propicio para muchas de estas prácticas. Algunos matices de este tema, que actualmente está generando un rico debate, serán comentados más adelante en el apartado 3.

Respecto al formato híbrido que presentamos de mapa de vínculos o *sociograma* y texto, aclarar que lo entendemos como dos formas de lectura complementarias. Hemos querido apostar por este ejercicio de **visualización de infor-**

mación como una puesta en valor del potencial que tiene el pensamiento visual y el uso de la imagen como herramientas para la comprensión y el análisis de conceptos complejos. En nuestro caso, que además provenimos de la formación y práctica en Artes Visuales, consideramos especialmente valioso el uso de imágenes como una instrumento investigador.

Para facilitar la visualización de ciertas características comunes de los ejemplos que fuimos seleccionando, los hemos agrupado en las siguientes clasificaciones: *colectivos* (refleja tanto grupos, colectivos como equipos que generan actividad artística) y *asociaciones profesionales* (hemos querido establecer una diferencia entre colectivos de actividad artística-cultural y asociaciones con una clara finalidad de carácter profesional), *eventos* (exposiciones, encuentros, talleres, jornadas, festivales y otro tipo de actividades puntuales de difícil clasificación), *espacios* (para identificar aquellos colectivos que han gestionado espacios en los que se han compartido actividades públicas) y *medios* (en los que incluimos diversos medios de comunicación: portales web, repositorios de vídeos, radios alternativas, revistas digitales y analógicas u otro tipo de publicaciones artístico-culturales). En todas estas actividades hemos querido ofrecer ejemplos que muestren la pluralidad y riqueza de estas prácticas.

A partir del estudio de estos casos nos pareció relevante centrar nuestro objetivo en visualizar los abundantes vínculos que iban apareciendo en el proceso de construcción de nuestro mapa entre las distintas actividades y sus protagonistas. En este sentido hemos identificado dos **tipos de vínculos**. En el mapa se muestran como dos visiones paralelas y complementarias. Por una parte, los **vínculos visibles** (Fig. 2) en el que aparecen aquellos vínculos públicos, que en su mayoría indican relaciones fáciles de rastrear. En el mapa aparecen identificadas en la zona de línea de tiempo. Estas, a su vez, las hemos diferenciado según sea el carácter del vínculo que se establezca, como organización/ coordinación (mediante una línea roja) o como participación/ colaboración (mediante una línea azul).

A lo largo del trabajo de campo, y en gran

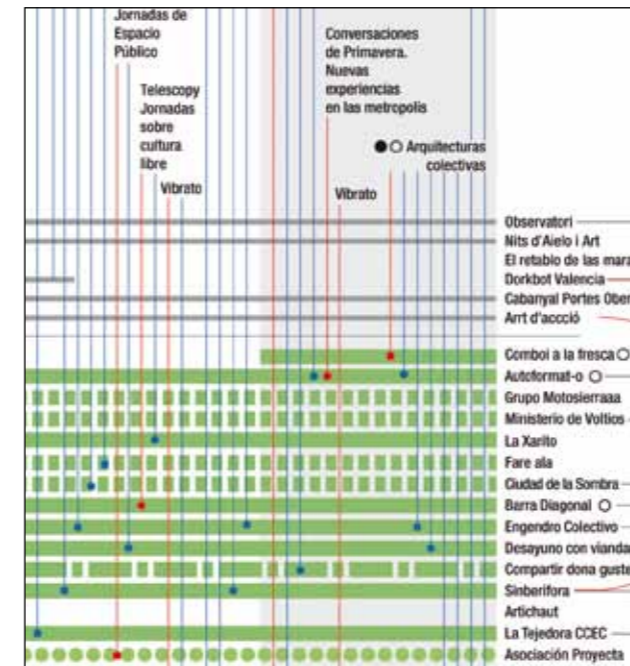

Fig. 2. Detalle de vínculos visibles. Elaboración Teresa Marín García, Juan José Martín Andrés y Raquel Villar Pérez. Septiembre 2011.

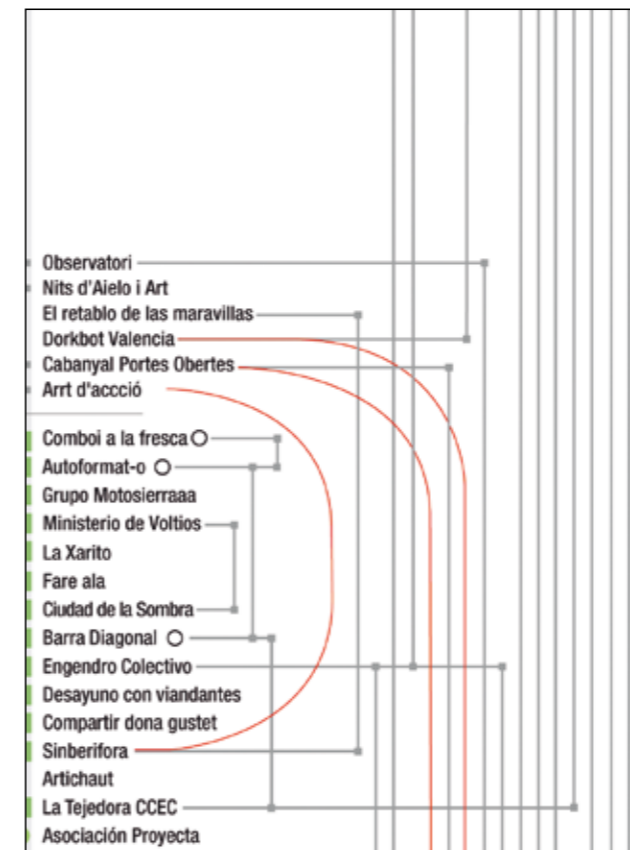

Fig. 3. Detalle de vínculos invisibles. Elaboración Teresa Marín García, Juan José Martín Andrés y Raquel Villar Pérez. Septiembre 2011.

medida gracias a nuestras experiencias previas y al contacto directo con muchos de los protagonistas, fuimos constatando que existían otros tipos de vínculos entre muchas de estas actividades que no son tan claras ni visibles, pero que resultan esenciales para entender este elástico entramado de creación colectiva. A estos últimos los hemos llamado **vínculos invisibles** (Fig. 3), los hemos visualizado en la parte derecha del mapa en color gris. Reflejan relaciones que se establecen entre miembros protagonistas o partícipes de distintas actividades y que no están vinculadas a una línea de tiempo precisa y en muchos casos tampoco indica relaciones necesariamente entre todos los miembros de un colectivo, espacio o evento. En este mapa no hemos hecho distinción específica entre los diferentes criterios que conllevan estos vínculos, aunque apuntaremos brevemente algunas aclaraciones en el apartado 4.

En el proceso de poner en juego toda esta red de relaciones visibles e invisibles, consideramos necesario añadir también algunas personas, que hemos definido como *nodo*. Parafraseando la terminología informática y la *Teoría de redes*³ estas **personas nodo** representarían puntos de intersección entre vínculos del resto de actividades, siendo en ocasiones ellos mismos activadores de vínculos o generadores de actividades que los propician. Estas personas son: **Álvaro de los Ángeles, Daniel García Andujar, Domingo Mestre, Mijo Miquel, Nacho París y Rafael Tormo i Cuenca**. Todos ellos pertenecen a varios colectivos o forman parte de los equipos de distintos medios y publicaciones y han tenido como característica común la capacidad de generar actividad significativa de forma individual o con un papel destacado en determinados eventos. Hemos valorado los siguientes roles en estas personas nodo: su capacidad en la organización de eventos que han servido de conexión

para la generación de redes con y entre otros colectivos (Domingo Mestre en **UNILCO**, Rafa Tormo en **Perifèries** y Mijo Miquel en el visible papel que tuvo en **Arquitecturas Colectivas**), su actividad como interlocutores con otros agentes del ámbito artístico o cultural (Nacho París desde la presidencia de **AVVAC**⁴ de 2009 a 2011 y Álvaro de los Ángeles desde la vicepresidencia de **AVCA**⁵), su implicación como generadores de debates sobre el cuestionamiento de los modelos de creación y gestión de las artes (Álvaro de los Ángeles y Daniel Andujar en **Herramientas del Arte** o Nacho París, Domingo Mestre, Mijo Miquel y Rafa Tormo en su participación en **Infraestructuras Emergentes**), y por último sus tareas realizadas como activadores mediáticos (Domingo Mestre, Álvaro de los Ángeles y Daniel Andujar a través del portal de **e-valencia.org**). Solo citamos algunos ejemplos para mostrar la relevancia del papel jugado por estas personas en el entramado de conexiones que hemos ido visualizando en nuestro mapa a partir de los datos del contexto que hemos seleccionado. Este costoso trabajo de intentar tejer una visión de redes de vínculos es aproximativo, pero pensamos que suficiente, para mostrar nuestra hipótesis de cómo se han generado esas emergencias colectivas en un contexto determinado. Para facilitar la lectura del mapa hemos incluido una pequeña leyenda en la que se especifican los símbolos utilizados para identificar visualmente todos los factores en juego: las personas nodo, el tipo de actividad, la localización y el tipo de enlaces que se establece entre los ejemplos seleccionados. En el texto iremos aclarando algunos aspectos conceptuales y de desarrollo temático sobre los casos estudiados.

³ Se puede consultar un resumen de conceptos básicos sobre Teoría de redes en la web de Indianopedia http://lasindias.net/indianopedia/Teor%C3%ADa_de_redes_sociales

⁴ AVVAC es la Associació d'Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló.

⁵ AVCA es la Associació Valenciana de Crítics d'Art.

2. POLÍTICAS CULTURALES, COLECTIVOS, COMPROMISO SOCIAL Y ACTIVACIÓN CULTURAL

El contexto socio-político y cultural en el que se inscribe la realidad local de la Comunidad Valenciana de esta década está marcado por la idea de crisis como telón del fondo. Crisis no solo económica sino también de valores y de modelos de creación, producción y gestión artístico-cultural. Este periodo se enmarca entre dos acontecimientos históricos con una gran carga simbólica, generando una línea de tiempo que se inicia en el 11-S de 2001 y se cierra en el 15-M del 2011.

Esta situación de crisis, en el ámbito local de la Comunidad Valenciana de los últimos años se ha caracterizado por unas relaciones tensas entre la cultura oficial y el sector artístico-cultural local.

Las políticas culturales en la década de los años 2000 en la Comunidad Valenciana, han respondido mayoritariamente a un modelo cultural basado en la realización de eventos espectáculo, que en muchos casos se han visto acompañados de especulaciones urbanísticas, o al servicio de otros extraculturales. Este fenómeno de “economización de la cultura” que emula una corriente dominante en la mayoría de los países industrializados, prioriza el rédito económico y electoral sobre las necesidades reales de los ciudadanos de la comunidad artística local. El endeudamiento millonario que ha supuesto este tipo de eventos en las principales ciudades de esta Comunidad ha dejado sin recursos a las áreas públicas. Esta situación fue provocando progresivos y drásticos recortes hasta reducir al mínimo cualquier tipo de ayuda o subvención para la creación, producción o gestión de proyectos artísticos locales. Esta situación ha afectado a todos los sectores, destruyendo gran par-

te del tejido artístico local: artistas, galeristas, críticos y cualquier tipo de productor o gestor cultural.

A lo largo de los años 2000, el panorama de recesión institucional y las fuertes restricciones presupuestarias han supuesto el cierre de muchos espacios expositivos públicos y privados, la reducción de eventos y una auténtica diáspora de las generaciones de artistas más jóvenes, en busca de oportunidades en otros contextos más propicios. A pesar de toda esta situación se produce un efecto rebote de supervivencia, que provoca la apertura de gran cantidad de espacios y otras formas de organización cultural.

Entre los datos más destacables de la política de eventos espectáculo señalamos la convocatoria de las cuatro ediciones que se realizaron de la **Bienal de las Artes de Valencia**⁶ (2001, 2003, 2005, 2007). Eventos que se saldaron con una deuda millonaria. A estos acontecimientos hay que añadir el progresivo desvío de gastos de los presupuestos culturales a franquicias de eventos deportivos, como la *Copa América* o la *Formulaz* incluidas como actos culturales que iban menguando la capacidad presupuestaria para otras actividades artísticas.

Mientras se invertía a lo largo de esta década en el macrocomplejo de las *Ciudad de las Artes y las Ciencias* con una finalidad claramente de oferta turística, se fueron desmantelando infraestructuras culturales que existían y estaban en pleno funcionamiento. Tal vez el caso más emblemático fuera el cierre del *Centro del Carmen (IVAM)* en 2002, único espacio en la Comunidad Valenciana que en la época dedicaba su programación íntegramente a la producción cultural contemporánea y había conseguido un cierto prestigio internacional. Su cierre se justificó con la creación *Museo del Carmen*, dedicado a albergar las colecciones de Arte del S. XIX. Este

⁶ Puede rastrearse en el blog e-valencia.org la polémica social y cultural que generaron estos eventos en aquellos años. <http://ex-amics.org/?p=65#more-65>

hecho junto con la destrucción de la Sala del Embajador Vich, ese mismo año levantó airadas reacciones ciudadanas. Algunos colectivos como **Ex-Amics del IVAM, Ciutadans per una Cultura Democràtica i Participativa** o medios de reflexión y agitación cultural como el blog **e-valencia.org**⁷ surgieron como reacción ante estos hechos concretos para defender el patrimonio local.

Hasta mediados de la década, gran parte de la actividad cultural más efervescente de la ciudad de Valencia es generada por colectivos y espacios alternativos que se habían creado en la década anterior. Entre los espacios más significativos destacar **El Purgatori** (que cerró el mismo año 2001), la **Esfera Azul** (con sus varios cambios de ubicación y formatos) y la **Sala Naranja**, durante varios años referente indiscutible de actividades artísticas que tenían poco cauce en otros espacios, como el vídeo o la *performance*. Otro espacio que se ha mantenido y que hizo sus tentativas en estos circuitos fue el espacio polivalente del **Sporting Club Russafa**, aunque con una programación irregular. Un valor añadido de estos espacios es que constituían lugares de encuentro y experiencias entre artistas. En ellos empezaron su actividad muchos artistas jóvenes de esos años. Entre los colectivos activos en esos años destacamos algunos de larga trayectoria como: **Laboratorio de Luz, Laboratorio de Creaciones Intermedias, Salvem el Cabanyal, United Artist from the Museum, Lalalab, Laboratorio de investigación-acción participativa**, todos ellos en Valencia.

Claramente puede apreciarse una gran desproporción centralista en la actividad artística y cultural en la Comunidad Valenciana, con la ciudad de Valencia como epicentro. Eso no quiere decir que no hayan ocurrido cosas interesantes en el resto del territorio. En la provincia de Alicante hay ejemplos muy significativos

de colectivos de largo recorrido y actividad destacable. Uno de ellos es **De Reüll**, que durante varias décadas ha generado una rica actividad en la comarca de la Marina, especialmente dedicado a desarrollar experiencias de arte público vinculado al territorio. Otro caso relevante son **M.A.E (Museo de Arte Extemporáneo)** que han centrado su actividad en la performance, vídeo y la acciones públicas. Otros ejemplos de colectivos con miembros en la provincia de Alicante tienen la característica de ser grupos nómadas o bien con miembros dispersos en distintas ciudades, como **O.R.G.I.A**, que se centran en temáticas de género o **XLF** que se definen como intervencionistas y muralistas. En la provincia de Castellón, destacamos a los resistentes **El Otro Ilustre Colegio Oficial de Patafísica (O.I.C.O.P.)**⁸ con sede en Burriana, que han sobrevivido funcionando casi exclusivamente en circuitos *underground*, dedicando su actividad a irreverentes acciones que transitan entre la performance, la música y la poesía experimental.

Entre los años 2007 y 2009 surgen una gran cantidad de colectivos, sobre todo en la ciudad de Valencia, generando un efímera ilusión de prosperidad cultural. Algunos de los colectivos que surgen en ese periodo son: **Artichaut, Simberifora, Desayuno con Viandantes, Engendro colectivo, Barra Diagonal, Autoformat-o**. A esta lista habría que sumar la apertura de espacios autogestionados por colectivos, algunos de los más activos fueron: **Otro Espacio** (Mislata), **L'Escola del Cabanyal** (Cabanyal), **La Errería** (Xativa), **Biziak** (L'Oliveret), **Ovni Cuadrado, Espacio Santísimo, La Perrera, La Vakeri, Agrupació Sostres, La clínica Mundana, Plutón o la Minúscula**. Una característica destacable de muchos de estos espacios, tal vez en un porcentaje mayor respecto a lo que ocurrió en décadas anteriores, es que se abren en lugares

alejados de los circuitos artísticos tradicionales. Normalmente en barrios donde los locales son económicos o en las propias casas o estudios de los artistas. Esta situación genera un cierto desplazamiento y descentralización de la actividad cultural y que es coherente también con algunos planteamientos de estos colectivos que buscan otra forma de relación con los contextos sociales.

A pesar de esta pequeña euforia, a partir de 2009-10 van cerrando mucho espacios y los colectivos empiezan a reducir su actividad, estos cambios en la dinámicas de la actividad muestran claramente la precariedad y carácter efímero de muchas de estas prácticas, así como la influencia directa de las políticas culturales y los factores económicos del contexto.

A lo largo de la década se fueron cerrando progresivamente algunos de los espacios que habían sido emblemáticos en la década anterior como **Purgatori** (cierre en 2001), o **La Esfera Azul** (cierre en 2008). **La Sala Naranja** también cerró en 2008 tras una corta pero intensa actividad. Los años 2009 y 2011 son años especialmente duros por el cierre de locales dedicados al arte en la ciudad de Valencia. Estos años también son muy difíciles en el sector de las galerías, cierran un gran número de ellas y en ferias como ARCO solo quedan tres galerías Valencianas en el año 2011. En las ciudades de Alicante y Castellón apenas sobreviven un par de galerías de arte contemporáneo.

En el año 2008 la Unión de Artistas Visuales publicó el **Manual de buenas prácticas Profesionales en las Artes Visuales**. En él se recoge una serie de compromisos para la regulación del sector profesional de las artes, algunos de ellos suscritos por el Ministerio de Cultura y las más importantes asociaciones profesionales del sector artístico nacional. A pesar de ello, estos acuerdos hasta el momento están siendo ignorados por

la práctica totalidad de las instituciones locales.

En el año 2010, tuvo lugar otro hecho que agudizó la fractura local entre autoridades culturales y el sector profesional de las artes, fue la dimisión del director del MuVIM, Román de la Calle. Este hecho se produjo tras ser censuradas, por una injerencia política, varias imágenes de la exposición "Fragments d'un any", que había sido organizada por la Asociación de la Prensa Valenciana. Tras los acontecimientos se produjeron varias manifestaciones de respaldo al ex-director de MuVIM, encabezadas por distintas asociaciones y colectivos locales. Así como repetidas solicitudes a las instituciones públicas para que adoptaran los acuerdos de *Buenas prácticas* para los nombramientos de directores de Museos. Peticiones que fueron totalmente ignoradas.

Entre los colectivos de la Comunidad Valenciana que más han destacada por su marcado compromiso social están **Salvem el Cabanyal** (activo desde 1998) y **Ciutadans per una Cultura Democràtica i Participativa** (desde 2002). Ambos responden a modelos de asociación ciudadana con un fuerte arraigo social, que plantean en sus objetivos fundacionales la intervención pública por la defensa de aspectos culturales y de patrimonio. **Salvem el Cabanyal**, puede que sea el movimiento de resistencia ciudadano más importante que se ha generado en la Comunidad Valenciana en las últimas décadas. Tras trece años de lucha y un importante impacto mediático han generado una identidad grupal muy fuerte. Solo hay que consultar el apartado de prensa de su web⁹ para comprobar la dimensión de la actividad generada. Este colectivo organiza desde 1998 **Cabanyal Portes Obertes**, unas jornadas anuales de puertas abiertas a la participación de artistas y cualquier ciudadano que lo desee. Esta iniciativa ha servido durante todos estos años como activador social y

⁷ e-valencia.org es una plataforma de uso colectivo, que se implantó en el contexto local para generar debate y crítica y poder influir en su contexto cercano. Url: www.e-valencia.org

⁸ O.I.C.O.P se funda en 1990 como resultado de la fusión de varios grupos anteriores. Sobre su historia y su actividad puede encontrarse información en su web, url: <http://www.elotrocolegiodepataphysica.com/>

⁹ Plataforma Salvem el Cabanyal. url: <http://www.cabanyal.com/nou/?lang=es>

cultural. En ellas han participado muchos otros colectivos y algunos medios artísticos representativos de la actividad cultural de la última década como: **Laboratorio de Luz, Laboratorio de Creaciones Intermedias, e-valencia, Arquitecturas Colectivas, Radio Malva, o L'Escola del Cabanyal**.

Para cerrar este apartado nos gustaría hacer mención del ya desaparecido **Col·lectiu Banusaïdi**¹⁰ (1999-2005). Este colectivo formado por vecinos de Beneixida (Valencia) y artistas, se planteaba como objetivo la activación social y el desarrollo de la práctica del arte para la recuperación de la historia. El pueblo de Beneixida desapareció bajo las aguas en una gran riada en 1982. Diez años más tarde se construyó un pueblo nuevo. Durante todos los años que existió este colectivo convocaron una beca anual llamada **Contra l'amnèsia colectiva**, que consistía en unas ayudas destinadas a la producción de un proyecto artístico vinculado a recuperar la memoria y la identidad de esa población. **Rafa Tormo**, una de las personas nodo de nuestro mapa, fue socio fundador de este colectivo. Este ejemplo de práctica de intervención pública con fines de activación social responde más a la idea de prácticas marginales al mercado o circuito institucional, que a la de una resistencia activista que hemos podido ver en otros colectivos del mismo periodo¹¹.

3. INDEPENDENCIA Y AUTOGESTIÓN. UBICANDO VIEJAS Y NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA CREACIÓN, GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO DEL ARTE Y LA CULTURA.

Como antes ya apuntamos, el contexto cultural de la primera década de este siglo se ha visto definido por un estado de crisis y creciente recesión. Esta situación, lejos de resultar nueva para el ámbito de las prácticas artísticas y culturales en el contexto específico de la Comunidad

Valenciana, viene a agravar una condición previa de fragilidad estructural.

Conviene tener en cuenta algunos factores socio-económicos que se han ido desarrollando en los últimos años para entender cómo afecta la nueva situación de la cultura a los cambios de rol y estrategias de funcionamiento de los artistas, así como a la redirección de mucha de las actividades y prácticas que estos realizan. Jaron Rowan, en su interesante ensayo sobre *Emprendizajes en cultura*¹², plantea que un elemento clave para entender estos cambios es “la irrupción del discurso acerca del emprendedor en el ámbito de la cultura”. Este fenómeno se produce paulatinamente desde la década de los años noventa a través del crecimiento de las llamadas “industrias creativas” o “industrias culturales”. El pensamiento liberal se ha ido extendiendo a todos los ámbitos de la vida. La cultura y el arte como una parte importante de ella ha sido absorbida por ese proceso de “economización de la cultura”. Estos nuevos modelos, instaurados como estrategias políticas, están siendo asumidos por el “sistema oficial del arte”. Contribuyen a uniformar las políticas culturales en los países industrializados, basándose en una defensa de la creatividad individual y legitimando el control de la cultura mediante el uso de licencias restrictivas de la autoría como una forma de crear beneficios económicos.

Estos modelos oficiales del sistema cultural, junto a la precariedad de la actividad artística, están en el origen de las nuevas formas de funcionamiento que están activando los artistas y trabajadores de la cultural para la creación, gestión y producción de sus proyectos creativos. Muchos de los ejemplos que estamos estudiando en este trabajo son respuestas a este contexto general.

Algunas de las estrategias más utilizadas en los últimos años por diversos colectivos artísti-

cos, con espacios o sin ellos, así como de los gestores de otros medios y recurso culturales, está siendo el desarrollo de diferentes estrategias de autogestión. El concepto de autogestión tiene que ver con diferentes modos y estrategias de autoorganización para conseguir logros o proyectos que parten de la iniciativa particular de quien pretende desarrollarlos. Es un concepto que se suele utilizar para identificar altos niveles de compromiso y corresponsabilidad entre distintos miembros que comparten algún tipo de actividad grupal o colectiva, para diferenciarlas de otras metodologías o estrategias de colaboración, de tipo dependiente o jerarquizada. Este tipo de autoorganización otorga una mayor libertad en el desarrollo de actividades, pero a su vez va acompañado de un mayor compromiso y responsabilidad de cada miembro del propio colectivo, o de la persona que trabaja siguiendo estos planteamientos. Sin embargo, estas nuevas estrategias, que muchas veces se sustentan en el entusiasmo y la fuerte motivación, más que en una verdadera planificación viable, también conllevan grandes peligros para los artistas, pudiendo producir un efecto paradójico de mayor precariedad.

En los últimos años han tenido lugar múltiples encuentros y talleres, tanto en la Comunidad Valenciana, como en diversos lugares del territorio nacional, para compartir experiencias y debatir sobre estos temas, que afectan gravemente al sector artístico. Algunos de los que se realizaron en la Comunidad Valenciana fueron: **Todo para los artistas pero con los artistas** (2008), **Jornadas de profesionalización de las artes visuales**¹³ (2010) organizadas por **AVVAC** en el Centre Octubre de Cultura Contemporá-

nea; **En torno a modelos de producción, difusión y gestión del Arte Contemporáneo**¹⁴ (2010) organizadas por **Otro Espacio** en el MuVIM; o los **Talleres Procesos**.¹⁵ (2009-10) organizados por **Barra Diagonal** en el EACC de Castellón.

Algunos de los encuentros y talleres del ámbito nacional en los que participaron colectivos o espacios autogestionados valencianos fueron: **Para quienes disfrutamos trabajando. Jornadas sobre precariedad y autoorganización en el trabajo «creativo»**¹⁶ organizadas por Traficantes de Sueños, YProductions, Casa Invisible, Universidad Nómada y Museo Reina Sofía y en el que participó **Barra Diagonal**. El mismo 2010 en el mes de octubre, se suceden dos eventos importantes a nivel nacional sobre intercambio de experiencias entre colectivos, espacios autogestionados y modelos de producción alternativa: **Ziig-Bee** en Gijón (asiste **Otro Espacio**) y **Modifi** en Madrid (asisten **Barra Diagonal** y **Otro Espacio**). Es interesante señalar que muchos de los colectivos que han asistido a estos encuentros están empezando a formar redes formales e informales entre sí.

En este apartado, nos parece importante hacer una mención especial al temprano debate que sobre estos temas se venía realizando ya desde principios de esta década en los sectores de la práctica artística performativa. El artista y crítico valenciano Nelo Vilar tuvo un papel destacado en estas polémicas, que vehículo a través de varios textos. Sobre esta temática llegó a organizar unos **Encuentros de Autogestión y Arte de Acción** (2006) en Cendeac (Murcia). Nos parece destacable la ausencia de colectivos valencianos en este evento, a pesar de la rica actividad en este sector. El único participante

¹⁰ Sobre la actividad del **Col·lectiu Banusaïdi** se puede consultar Url: <http://www.deja-vou.com/banusaïdi/colectiu.asp>

¹¹ Estos matices y diferencias entre actividades de colectivos se aborda en Sánchez, J. A. (2003) “Nuevos espacios para el arte” en *Práctica artística y políticas culturales. Algunas propuestas desde la universidad*. Universidad de Murcia.

¹² Rowan, Jaron (2010) *Emprendizajes en cultura. Discursos, instituciones y contradicciones de la empresarialidad cultural*. Madrid: Traficantes de sueños. Accesible en <http://ypsite.net/biblio.php>

¹³ Url: <http://avvac.wordpress.com/2010/11/06/cuestiones-en-torno-a-la-profesionalizacion-en-las-artes-visuales/>

¹⁴ Url: <http://issuu.com/otroespacio/docs/conferencias2009-cartel>

¹⁵ Url: <http://barradiagonal.wordpress.com/category/procesos/>

¹⁶ **Para quienes disfrutamos trabajando. Jornadas sobre precariedad y autoorganización en el trabajo «creativo»** planteaba como tema central la reflexión sobre los peligros y paradojas que conlleva el disfrute como compensación de las carencias de recursos y la falta de consideración de múltiples trabajos de la actividad artística y creativa.

<http://www.museoreinasofia.es/redes/nueva-institucionalidad/pasadas/trabajocreativo.html>

vinculado con la Comunidad Valenciana fue el artista Santi Barber miembro de **La Fiambrera garrofera** y la Fiambrera Barroca que durante los años 90 desarrolló parte de su actividad en la Comunidad Valenciana, pero que en esas fechas ya estaba residiendo en Sevilla. Esta ausencia explicaría las diferencias de criterios dentro de las prácticas performativas, entre los que apuestan por una clara vocación de “arte paralelo”¹⁷ independiente y al margen de cualquier forma de trabajo institucional, y aquellos otros que “institucionalizaron” sus prácticas.

Los debates habituales en la década de los 90, sobre lo que se consideraba “arte paralelo”, “arte marginal” “arte alternativo” o “independiente”, parece haber evolucionado hacia conceptos actuales como “prácticas autogestionadas”. Estos cambios no son solamente terminológicos, sino que plantean profundos cambios conceptuales y metodológicos. Como señala Kamen Nedev en una publicación que recoge la actividad de **Otro Espacio** en la temporada (2008-2009): “Los agentes independientes de ahora ya no están al margen de las grandes instituciones, sino que operan en paralelo a estas, y necesariamente en un diálogo casi permanente. Esto ha redibujado por completo el mapa de operaciones de las tensiones culturales (...) y han puesto sobre la mesa la necesidad de otras tácticas de crítica y resistencia”¹⁸. En este texto el concepto “operar en paralelo” tiene un sentido totalmente opuesto al que daba Nelo Vilar al concepto de “arte paralelo”, que significaba un claro rechazo a cualquier trabajo con las instituciones o forma de institucionalización de la práctica artística. El debate sobre estos temas inevitablemente seguirá abierto.

En relación con estas temáticas nos parece relevante mencionar la exposición: **Del Mono Azul al cuello Blanco. Transformación social entre la era industrial y las tecnoestructuras**¹⁹. En ella participaron algunos colectivos y *personas nodo* que visualizamos en este mapa: **Lalalab, Laboratorio de Creaciones Intermedias y Domingo Mestre**. Esta exposición se realizó en Lonja del Pescado de Alicante en el año 2003. Fue comisariada por José Luis Pérez Ponte a partir de su iniciativa personal y consiguió el patrocinio de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Decidimos incluir este evento en el mapa por ser uno de los primeros que en la Comunidad Valenciana planteó de forma central la problemática de los modelos de producción y gestión en las artes en relación a un cuestionamiento de las políticas socioeconómicas. Se planteaba además como un proceso para activar el debate, los textos del catálogo son una buena muestra de ello. Este evento tuvo una significativa repercusión en debates posteriores sobre estos temas, tanto en la Comunidad Valenciana como en otros ámbitos. Otro evento relevante en este sentido pudo ser **Herramientas del Arte** (2008) comisariada por **Álvaro de los Ángeles** realizada en la Sala Parpalló. Esta exposición se acompañó de una interesante web²⁰ todavía activa y de un taller **Todo para los artistas pero con los artistas**. Este evento fue importante además porque fue la primera vez que se consiguió que una institución pública valenciana incorporara contratos a los artistas siguiendo el **Manual de buenas prácticas profesionales**.

El cierre de galerías y espacios que se produjo entre los años 2009 y 2010, que antes comen-

tamos en el contexto, pone de manifiesto cómo van limitándose las posibilidades de canalizar diferentes tipos de producción creativa. El panorama está cambiando y toca replantear estrategias y modos de hacer. Muchos artistas jóvenes emigran esos años a otras ciudades españolas, y sobre todo a Inglaterra y Alemania. En los colectivos que regentan espacios autogestionados se produce una paulatina renovación generacional, que permite una cierta transmisión de experiencia pero con la incorporación de otros planteamientos y modos de gestión.

En las líneas de tiempo, donde se ve la duración de las distintas actividades, se puede apreciar el carácter efímero y de precariedad de muchos de estos colectivos, espacios y medios. En el mapa se constata que los **espacios, medios y publicaciones**, son mucho más efímeros que los colectivos que no se vinculan a un espacio u otros requerimientos de infraestructuras estables que implican mayores recursos para su mantenimiento.

Respecto a los **eventos**, a pesar de que algunos de ellos han tenido vocación de continuidad, pocos son los que consiguen superar las tres o cuatro ediciones como **Perifèries, Incubarte** o **Vibrato**. En este apartado quisiéramos hacer una mención especial a un evento reciente por su importancia tanto a nivel local como estatal, es el caso de **Arquitecturas Colectivas 2011**. Este evento aunque se ha realizado solo una vez en Valencia cuenta con una edición anterior en 2010 en Pasaia y prepara una próxima edición para el año 2012 con sede todavía por confirmar.

Son pocos los eventos que han sido capaces de generar actividad periódica durante un tiempo. Entre estos destacaríamos dos característi-

cas esenciales entre las que podemos encontrar conexiones. Por un lado, los eventos del circuito performativo que antes ya hemos nombrado, con una clara vocación alternativa. Por otro, aquellos cercanos a prácticas audiovisuales y tecnológicas. Entre estos últimos nos parece importante mencionar las características de dos eventos diferentes. Por una parte, **Observatori** que lleva realizándose ininterrumpidamente desde el año 2000, este evento a pesar de partir de la iniciativa de un grupo de artistas, no responde exactamente al perfil de evento “autogestionado”. Cuenta desde sus primeras ediciones con el patrocinio de la Generalitat Valenciana y múltiples sponsors. Fue uno de los primeros eventos oficiales en la Comunidad Valenciana que conseguía legitimar prácticas hasta entonces consideradas marginales en el contexto local y con una clara vocación de investigación en explorar prácticas no convencionales y experimentales²¹. Nos ha parecido importante incluirlo en el mapa porque siempre ha sido un festival con vocación internacional y ha servido de encuentro para la generación de redes más amplias y en la que han participado varios colectivos locales y extranjeros en sus diversas ediciones. A lo largo de su trayectoria ha contado con diferentes directores artísticos y coordinadores, alguno de ellos vinculados a espacios alternativos o diversas prácticas de autogestión en el contexto local, como Pistolo Eliza del **Purgatori** (edición 2001), o Lupe Frigols (2000 a 2010) de la **Esfera Azul**. El **Laboratorio de luz** ha mantenido su participación o colaboración en este festival de diferentes modos a lo largo de sus convocatorias. En los últimos años colabora en la organización de una sección en la que se exponen los trabajos de los estudiantes del master universitario que coordina este grupo.

¹⁷ Vilar, Nelo (2003) “Marginales y criptoartistas: arte paralelo y arte de acción en el estado español en los años 90” en *Práctica artística y políticas culturales. Algunas propuestas desde la universidad*. Murcia: Universidad de Murcia.

¹⁸ Nedev, Kamen (2009). “Pequeñas unidades móviles inteligentes”, en *Otro Espacio. Exposiciones 2008-2009*. Valencia: UPV.

¹⁹ **Del Mono Azul al cuello Blanco. Transformación social entre la era industrial y las tecnoestructuras**. Url:<http://sacuesta.webs.upv.es/nonsite/num2/JoseLuisPerezPont.htm>

²⁰ **Herramientas del Arte**, url: <http://www.herramientasdelarte.org/>

²¹ **Observatori** es el Primer festival internacional de Investigación artística que se crea con la intención de “dar a conocer, con amplitud y profundidad, la obra de aquellos artistas que operan desde las fronteras del arte contemporáneo. Se trata de un proyecto creado por artistas conscientes de la necesidad de construir un marco propio, libre y ágil donde cualquier creador pueda desarrollar sus propuestas dentro de una experiencia común: la investigación artística. Sus pautas son: ruptura con la acotación del Festival por disciplinas, abolición de la fragmentación entre actividades, eliminación de la despersonalización del criterio propio del artista y rechazo de la desmembración de la obra.”

Por otra parte, queremos mencionar el ejemplo de las sesiones **Dorkbot Valencia**²² que estuvieron activas con cierta regularidad en Valencia entre los años 2007 y 2010. Estas sesiones que se realizan en otras ciudades por todo el mundo, consisten en pequeños encuentros informales en los que “gente que hace cosas raras con la electricidad” presenta sus proyectos a quien quiera acudir al evento e intercambiar experiencias. Son eventos gratuitos y abiertos. En Valencia se realizaron de forma habitual en el espacio **Magatzems Wall & Video**. Algunos de sus organizadores fueron **Lalalab** y Emanuele Mazza miembro de **Pluton.cc**, contó también con la colaboración y participación del **Laboratorio de luz**.

Respecto a los **colectivos**, con espacio o sin él, cada grupo se organiza como puede, en inicio la mayoría de la veces comienzan como agrupaciones informales de amigos, más tarde algunos formalizan sus relaciones como asociaciones o cooperativas, algunos incluso llegan a formar pequeñas empresa culturales para subsistir de la producción o gestión artística y/o cultural. Algunos de esos colectivos son: **Artichaut**, **Simberifora**, **Desayuno con Viandantes**, **Engendro colectivo**, **Barra Diagonal**, **Autoformat-o**. Este fenómeno es apreciable tanto en la ciudad de Valencia, como en Alicante, en esta última en un porcentaje muchísimo menor.

Algunos colectivos recientes que tienen actividad en Alicante son: **Ministerio de Voltios**, **Ciudad de la Sombra**, **Fare Ala**, o **Grupo Motosierra**. Un factor destacable en la mayoría de colectivos creados o que desarrollan actividad en Alicante es que suelen tener componentes en distintas ciudades o provincias y que muchas veces ejercen su actividad de forma nómada. Esto ocurre tanto en formaciones recientes, **Compartir dona Gustet**, como en aquellos que tie-

nen largas trayectorias: **O.R.G.I.A.**, **XLF**. Este dato nos parece muy significativo y lo interpretamos como posibles soluciones de emergencia para adaptarse a un contexto de gran precariedad de oportunidades culturales. Este tipo de grupos los hemos identificado con una simbología particular para diferenciarlos del resto. En el caso de **Compartir dona Gustet**²³, nos parece importante señalar su apuesta por incorporar sistemas de *crowdfunding* para financiar sus proyectos creativos. Gracias a esta fórmula están pudiendo rodar su proyecto *Arròs movie*. Es de destacar algunas características de algunos de los grupos con más larga trayectoria y que todavía siguen activos después de varias décadas. En el caso de **M.A.E** y **De Reüll** en la provincia de Alicante, o de **El Otro Ilustre Colegio Oficial de Patafísica (O.I.C.O.P.)** en Burriana (Castellón). Son colectivos que han funcionado paralelamente al sistema y que han sabido sobrevivir en su régimen de independencia. En el caso de **O.I.C.O.P.** y **M.A.E.** realizan su actividad en el circuito performativo y como ya hemos comentado antes, este ámbito hace tiempo que tiene asumidos otros modelos de gestión.

Laboratorio de Creaciones Intermedias y **Laboratorio de Luz**, son colectivos de Valencia que comparten una particularidad organizativa que los diferencia de los demás grupos, porque se organizan como Grupos de investigación universitarios. Esta forma de gestión en sí no podría considerarse autogestión, ya que se encuentran ante un cierto amparo institucional, sin embargo los incluimos en este estudio porque un porcentaje elevado de los miembros de cada uno de estos grupos pertenecen también a otros colectivos o espacios que son autónomos, como se verá cuando se comentan algunos tipos de *vínculos invisibles*. Además muchos de ellos han sido bastante activos en la generación de

eventos o activación de medios y publicaciones alternativas.

Los **medios y publicaciones** que incluimos en el mapa, en general, se ven en la necesidad de recurrir a sistemas de autogestión similares a los espacios para subsistir: algunos de estos medios son: **Non Site**, **e-limbo**, **e-valencia**, **Mono**, **Bostezo**, **Radio Malva**, **Pusilánime**, **Parole de Queer** (Alicante) o **La Kuriosa** (Alicante).

4. CONSTRUCCIONES INVISIBLES Y SISTEMAS AUTOORGANIZADOS. SOBRE LA CAPACIDAD TRANSFORMADORA DE LOS VÍNCULOS

Como hemos apuntado en el primer apartado de introducción, una parte de nuestro mapa intenta visualizar los **vínculos invisibles** o al menos poco explícitos que se establecen entre los distintos ejemplos seleccionados en nuestro estudio. Estas relaciones, fundamentalmente informales, hemos tratado de visualizarlas en la zona derecha del mapa, mediante líneas grises y nudos de conexión.

Los *vínculos invisibles* indican: relaciones informales, no jerarquizadas ni sujetas a regulación, son relaciones libres y generalmente poco estructuradas, nunca predefinidas. En unos casos describen **vínculos fuertes**, y en otros **débiles**²⁴. No están sujetas a un momento preciso, pueden hacer referencia a relaciones asíncronas y en otros casos simultáneas. A veces muestran **vínculos fugaces** y en otras indican relaciones persistentes en el tiempo. Generan cruces de relaciones entre agentes, colectivos, medios, espacios y personas nodo. Los eventos quedan fuera de este tipo de **vínculos** por tratarse de actividades que implican estrategia organizativa y una clara visibilidad. Una aclaración importante es que estos **vínculos** no necesariamente afectan a todos los componentes de un colectivo, espacio o medio. Es decir, puede ser un miembro solo el que mantenga esos **vínculos** con otros. Pero

nos ha parecido importante rescatarlos porque de algún modo ejercen un papel de transmisores o vaso comunicantes de experiencia, ejerciendo una especie de contagio viral, muchas veces imperceptible.

Algunos de estos **vínculos** asíncronos, se ejemplifican con el caso de un miembro o varios que estuvieron en un colectivo o fueron asiduos de un evento determinado y luego pasaron a ser miembros de otro colectivo u otro espacio, como ocurre con algún participante del **Retablo de la Maravillas** de Altea, como Ana Higuera, que luego pasó a formar parte activa de **Simberifora**. O el miembro de **Engendro Colectivo**, Iker Fidalgo, que durante un periodo fue miembro del **Laboratorio de Creaciones Intermedias** y del **Laboratorio de investigación-Acción participativa**, desempeñando actividades diferentes en cada uno de esos colectivos.

En otros casos, estos **vínculos** visualizan actividades de miembros que simultáneamente participan en varios espacios o colectivos a la vez, como el caso de Lorenzo Sandoval que es miembro de **La Tejedora CCC** y de **Barra diagonal**, o Lluís Benlloch que es miembro de la **Xarito** y **Autoformat-o**, o varios miembros actuales o pasados del **Laboratorio de Luz** que son miembros del espacio **Plutón.cc**. Otro ejemplo de estos **vínculos** puede ser Salomé Cuesta, que además de ser miembro fundadora de **Laboratorio de luz**, durante un tiempo participó como tal en la edición de la publicación **Arte, proyecto e ideas**, años más tarde edita junto a otros dos colaboradores el repositorio virtual **Non Site**. Como puede comprobarse este tipo de **vínculos** son extremadamente complejos de visualizar en un formato estático como el papel, porque combinan todas la posibilidad de relaciones entre categorías y múltiples matices en cada relación. Sin pretensión de querer ser exhaustivos, solo queremos hacer explícito que estos elementos son importantes para entender

²² Los **Dorkbot** son encuentros informales interdisciplinares, abiertos y gratuitos que empezaron a realizarse en 2000 en Nueva York y han generado una red internacional. Cualquiera puede montar uno en su ciudad. Más información en sobre esta red de eventos y su actividad en Valencia <http://www.dorkbot.org/dorkbotvalencia/>

²³ Más información sobre este colectivo y sus proyectos en: [url: http://compartirdonagustet.net](http://compartirdonagustet.net)

²⁴ Sobre los **vínculos fuertes** y **débiles** en la construcción de redes sociales es interesante consultar las teorías de Granovetter, M. S.: “La fuerza de los **vínculos débiles**”. Texto original publicado en 1973 en *American Journal Of Sociology*; vol 78, nº6 (pag. 1360-1380). Versión española accesible en: www.ucm.es/info/pecar/Articulos/GRANOVETTER2.pdf [consulta 20/08/11].

la generación de redes y el intercambio de conocimiento.

Entre los vínculos detectados entre los *espacios* se dan varias situaciones en las que el mismo lugar es reabierto tiempo después por otro colectivo para actividades similares. Así el espacio que ocupó el colectivo el **Purgatori**, actualmente es la **Clínica Mundana**, o el recién desaparecido **Magatzems** ha sido rebautizado por un nuevo colectivo como **Espacio Mutante**.

Algunos de los vínculos que acabamos de mencionar podríamos clasificarlos de “trasmisiones” y en los procesos que generan esas relaciones están implícitas ciertas transformaciones, ya sea en su composición, en sus actividades o en sus estrategias creativas. Todos estos tránsitos y relaciones constituyen formas de compartir experiencias y aprendizaje entre colectivos, gestores de espacios o de medios. Son formas de transmisión de conocimiento en los “modos de hacer” y de conceptualizar la actividad artística.

Las redes que establecen estos vínculos generan sistemas complejos autoorganizados. Nos parece que el término de autoorganización ejemplifica bien casi todas las características que se dan en este tipo de relaciones. Al tratarse de vínculos que se establecen de manera informal son extremadamente cambiantes lo que se traduce en redes muy elásticas, esto refuerza sus cualidades difusas. Muchos de estos vínculos conforman redes precarias y efímeras, cercanas a las definidas por Bauman en sus teorías sobre la *Modernidad líquida*²⁵, ejemplificando los modos de relación que generan los contextos sociales cambiantes en los que habitamos. Su propia informalidad muestra estos vínculos como reflejos de la relaciones vivenciales, en las que los aspectos emocionales pueden llegar a tener tanto peso como los aspectos profesional. Todas estas características convierten estas relaciones en mecanismos con un gran potencial de transformación del propio sistema artístico, muy cercanas a las tradiciones del arte-vida.

5. AUJE DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO CULTURAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LA ÚLTIMA DÉCADA.

La otra cara de la moneda que acabamos de ver con los vínculos invisibles, nos la ofrecen los vínculos visible. Estas relaciones formalizadas han tenido en este década dos formas claras predominantes: el despertar de los movimientos asociativos y la construcción de redes artísticas.

En la Comunidad Valenciana en los últimos años es reseñable el auge de formación de asociaciones de todo tipo. Muchos de los colectivos y espacios autogestionados son además asociaciones jurídicas. Esta fórmula legal permite a los grupos y especialmente a los que comparten locales u organizan actividades públicas, tener algún tipo de beneficios fiscales o algún tipo de ayudas para el desarrollo de proyectos. Este dato evidencia los cambios de modelo de gestión. Tradicionalmente, el ámbito de las artes visuales, en el aspecto profesional, ha sido muy individualista y se ha basado en el modelo de trabajador autónomo que se busca la vida por sí mismo. El auge de las organizaciones colaborativas, indica nuevas necesidades y nuevas soluciones para afrontar un contexto complejo y en muchos casos poco propicio a la creación y gestión artística.

Entre las asociaciones hemos querido diferenciar aquellas que tienen como objetivo una defensa, reivindicación y debate sobre aspectos profesionales. Estas nuevas asociaciones se alejan de los planteamientos de los antiguos colegios profesionales y se adaptan a nuevas necesidades actuales. Intentan ser interlocutoras con otros agentes del sector artístico y con el contexto social, a la vez que pretenden generar un debate autoreflexivo sobre los modelos de funcionamiento de los distintos sectores profesionales. En la Comunidad Valenciana existen desde hace años asociaciones de este tipo en el sector del Diseño (ADCV) de los Ilustradores (APIV), o del Crítica de arte (AVCA), sin em-

bargo en las Artes Visuales han tenido dificultades para consolidarse.

A principio de los años 2000 desapareció la AAVV (Asociación de Artistas Visuales de la Comunidad Valenciana) que había sido creada en 1997. Tras la crisis del IVAM (2001-02) algunos de los últimos miembros de aquella primera asociación crearon ex-amics del IVAM, otros miembros pasaron a formar parte del IAC (Instituto de Arte Contemporáneo), una asociación de carácter nacional interprofesional.

En el año 2008, tras múltiples encuentros y debates entre una amplio sector de colectivos y profesionales de la Comunidad Valenciana, y en diálogo con experiencias de otros contextos se decide crear una nueva asociación, **AVVAC** (Asociació d'Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló). La fundación de AVVAC coincidió con la celebración de la asamblea general de ese año de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV) en Valencia, situación que sirvió de apoyo e impulso para la nueva asociación. AVVAC desde su creación ha generado una intensa relación con otras asociaciones del sector de las Artes en la Comunidad, manteniendo fluidos encuentros, negociaciones y colaboraciones, así como con otras asociaciones del territorio nacional. Recientemente ha participado en la **Creación del PECA** (Plataforma Estatal de Creadores Artísticos), iniciativa intersectorial que trabaja por la defensa de un *Estatuto del Artista* a nivel nacional.

En la provincia de Castellón existen además otras dos asociaciones de carácter provincial aunque de alcance profesional más limitado en sus objetivos, una es la **Asociación proyecta**, activa desde 2005 y con sede en la UJI, relacionada con el ámbito del diseño y el espacio público y la otra es **l'Associació per la Creació Audiovisual a la Provincia de Castelló** que en sus inicios en 2008 se llamó **Associació Punt Roig**

El otro fenómeno relevante de esta década

es la **generación de redes**. En el Estado Español se han sucedido en la última década varios intentos de generar redes en el sector de las artes, algunas de carácter formal y otras más informales, sin claras intenciones programáticas. Citemos algunas de esos intentos:

El antecedente más claro y significativo de generar una **red formal** de colectivos y espacios autogestionado a nivel nacional para investigar e intercambiar experiencias sobre estas actividades se fraguó en la década de los 90. En el año 1994 se crea *Red Arte* (Red de Espacios y colectivos independientes para la gestión y difusión del arte actual). Durante varios años esta red celebraba encuentros anuales, llegando a generar un censo de colectivos que durante unos años estuvo alojado en el servidor de la web de Aleph (hoy inaccesible). En 2005 se crea *Colectivos en red*²⁶, un iniciativa que parte de los agentes artísticos de Madrid y que se amplía al territorio Nacional y hoy es una red internacional de colectivos. Actualmente en esta red solo aparecen tres colectivos de la Comunidad Valenciana: **La tejedora CCC**, **Otro Espacio** (actualmente activo como colectivo pero ahora sin espacio), **La Perrera** (cerrado en 2010). En el año 2009 hay un cierto resurgir por formalizar redes de este tipo y se generan eventos como **Ziig-Bee** en Gijón (asiste **Otro Espacio**) y **Modifi** en Madrid (asisten **Barra Diagonal** y **Otro Espacio**). Muchas de estas iniciativas aparecen recogidas en **Archivos colectivos**²⁷ un interesante trabajo de investigación coordinado por Nekane Aramburu que se presentó este mismo año 2011 en el MNCARS.

Como puede apreciarse las redes formales no han tenido un gran desarrollo en la Comunidad Valencia, sin embargo sí que se ha generado gran actividad en la generación de **redes informales**. En el periodo entre 2007-09 cuando se abrieron muchos espacios autogestionados en poco tiempo se produjo una gran actividad en-

²⁵ Bauman, Z.: *Vida líquida*. Barcelona: Paidós.

²⁶ *Colectivos en red*, url: <http://www.colectivosenred.org/>.

²⁷ *Archivos colectivos*. Proyecto de Nekane Aramburu que tienen un doble formato de web, url: www.archivoscolectivos.net y publicación: Aramburu, N. (ed): *Historia y situación actual de los colectivos de artistas y espacios independientes en el Estado Español (1980-2010)*. Vitoria-Gasteiz: (autoedición).

tre colectivos y espacios creando entre ellos una red local de intercambios y relaciones bastante fluida. Las relaciones más estrechas vinculan: **La tejedora CCC, Barra Diagonal y La Perre-ra**. También existe cierta afinidad, colaboración e intercambios entre varios espacios como **Otro Espacio, La Perrera o Magatzems**.

En los últimos años ha habido un proliferación de eventos para generar intercambio de experiencias con vocación de actuar como generadores de redes, tanto locales como interterritoriales (tanto en el estado español como con en otros contextos internacionales). Parece que se va normalizando un formato de evento que combina: exposición de trabajos, mesas de debate, talleres paralelos, (en ocasiones toma de contacto con una realidad específica), y archivo de la experiencia, que a veces conlleva la propuesta de alguna actividad que permita generar una continuidad en el tiempo. Algunos ejemplos de este tipo que visibilizamos en nuestro mapa son: **Perifèries** (con continuidad desde 2007 y que prepara ya la próxima edición 2011-12), **Herramientas del arte** con actividades y talleres paralelos como **Todo para el artista pero con los artistas** (2008), **Infraestructuras emergentes** (2008), **UNILCO** (2010), que generó un dialogo con colectivos de argentina o **Arquitecturas colectivas** (2011) que es continuidad de la edición anterior realizada Pasaia y prepara nueva edición para 2012, todavía sin sede.

Otra forma de redes informales pueden ser las que constituyen los circuitos de intereses de temáticas o medios específicos. En ocasiones esas redes informales se pueden rastrear a través de las listas de vínculos en los blogs de los distintos colectivos y espacios. Un ejemplo de conexiones temáticas lo podríamos encontrar en las temáticas de género, que en la Comunidad Valenciana conectan el colectivo **O.R.G.I.A.**, la publicación **Parole de Queer**, ambos de Alicante y el espacio **La Errería** con sede en Xàtiva. Las conexiones entre estos tres ejemplos pueden rastrearse en sus blogs. Estos vínculos

que podríamos considerar fuertes en el caso de **O.R.G.I.A.** y la publicación **Parole de Queer**, se amplían a otros vínculos débiles pero que permiten la movilidad y el intercambio con otras redes. Por ejemplo, en 2010 **La Errería** organizó un evento llamado «**Eco_Genero**» en el que participaron **Rafael Tormo i Cuenca, Transnational Temps** y **O.R.G.I.A.** En cuanto a los circuitos de medios o disciplinas afines ya comentamos en un apartado anterior las conexiones entre colectivos y espacios relacionadas con el audiovisual y nuevas tecnologías, espacios como: **Pluton.cc, Magatzems Wall & Video**, eventos como **Observatori**, o colectivos como **Laboratorio de Luz, Lalalab** y medios como **e-limbo** o **Non Site**.

Por último, conviene destacar el importante papel de las nuevas tecnologías en la visibilidad de circuitos y prácticas marginales, así como en su contribución para facilitar el establecimiento y mantenimiento de redes entre distintas actividades alternativas. Algunas redes hacen un exhaustivo uso de foros e intercambios de información. Por ejemplo en **Arquitecturas colectivas** que más que un evento, es ya casi una red de colectivos en sí mismo. Los eventos puntuales, como pudimos comprobar en el último encuentro de este año 2011 en Valencia, sirven fundamentalmente para intercambiar experiencias, debatir sobre problemáticas comunes en torno a la autogestión, las relaciones con el territorio y las instituciones, y sobre todo para hacer crecer la red y al mismo tiempo consolidar la ya establecida. En los debates varias veces se plantearon cuestiones relacionadas con la gestión de los espacios virtuales. Se generó una interesante polémica sobre la validez de las diferentes formas de participación ciudadana, en las que mayoritariamente parecía apostarse por la participación activa en el territorio frente a la participación virtual, considerada como una actividad menos comprometida y de carácter más instrumental. Estos debates siguen abiertos.

III. Recensiones de libros

Coordinadas por
Javier Delicado

Historiador del Arte - Universitat de València