

¿Qué hacemos aquí?

Espacios alternativos en Madrid en el cambio de siglo

25 septiembre, 2020 – 5 febrero, 2021

Museo Reina Sofía, Edificio Nouvel, Biblioteca y Centro de Documentación, Espacio D

De lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h

En el contexto del Máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, impartido en el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía en colaboración con las universidades Autónoma y Complutense de Madrid (UAM y UCM), se presenta *¿Qué hacemos aquí? Espacios alternativos en Madrid en el cambio de siglo*, un ejercicio académico y expositivo a cargo del grupo de estudiantes del itinerario de Teoría y Crítica de Arte.

Asociación Cultural Maelström y Red de Lavapiés. *Érase una vez Lavapiés y otros cuentos. Paseo de vivienda*. Madrid, 2001. Fotografía sin autoría

Un documento puede operar como catalizador para iniciar la investigación en un archivo, de manera similar a como un signo en un mapa de una ciudad puede ubicarnos en sus diversos espacios culturales y turísticos: “usted está aquí”. Sin embargo, saber dónde se está no resuelve la pertinencia de un hacer en esa localización. En una primera toma de contacto con los archivos sobre los que se construye esta muestra, surgió la pregunta “¿Qué hago yo aquí?”, frase que se leía en la portada del catálogo de la exposición homónima de 1999 celebrada en Garage Pemasa, organizada por el colectivo El Perro, en la que varios artistas realizaban una reflexión en el final del milenio sobre el ámbito doméstico y la relación de lo privado y lo público. Estas cuestiones condujeron a la investigación sobre el concepto de espacio y cómo ocuparlo, tanto en sentido urbano, social y cultural como simbólico, a través de una aproximación histórica a algunos de los espacios alternativos en Madrid, vertebrado en torno a los archivos de las iniciativas culturales Garage Pemasa y Off Limits, y el colectivo artístico Fast Food. Estos conjuntos documentales forman parte de la *Red de archivos de prácticas independientes en Madrid desde los años 80*, proyecto archivístico abierto impulsado por la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía.

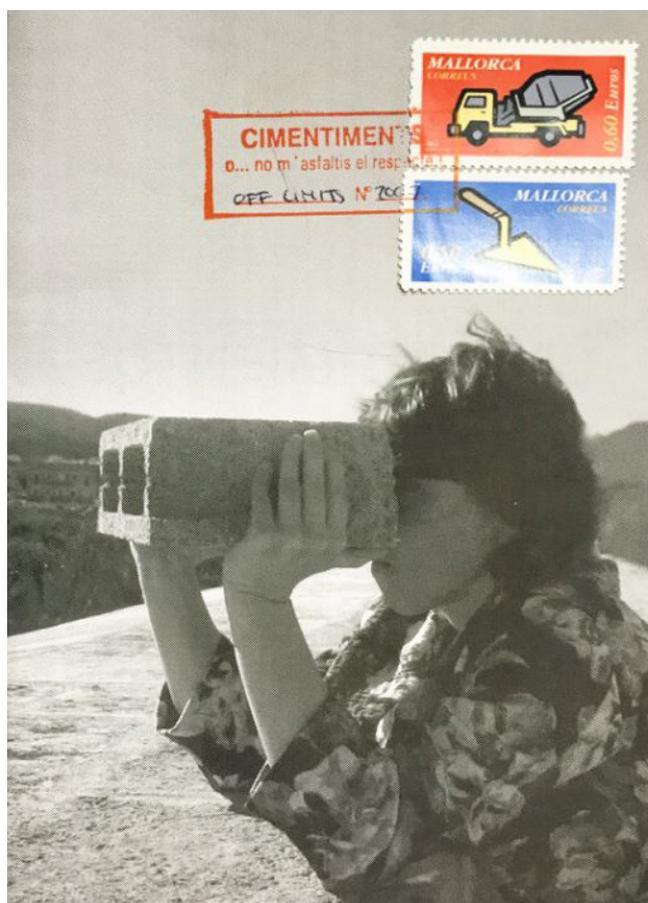
Las iniciativas culturales seleccionadas en la muestra permiten reflexionar sobre el significado de construir espacios colectivos, noción estructural de esta muestra documental. Por un lado, esas iniciativas fueron lugares físicos que acogieron exposiciones y encuentros, con el objetivo de fomentar prácticas artísticas que no siempre eran aceptadas o apoyadas desde el ámbito institucional en ese momento. Por otro, circunscritas en un contexto de turistificación y gentrificación, fueron lugares que evidenciaron el potencial de la acción colectiva y resignificaron ruinas y calles desde otras lecturas de la ciudad.

Las decisiones políticas de los gobiernos autonómicos y municipales de Madrid, enmarcadas en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y las consecutivas Leyes de Suelo a nivel nacional, supusieron la modernización del centro urbano como vehículo para promocionar la ciudad y maximizar su valor turístico. Las medidas adoptadas tuvieron como consecuencia la fagocitación o expulsión de todo lo que no estuviera alineado con el plan de reurbanización y explotación del capital cultural. Como contrapartida, a finales de la década de 1990, surgieron estos colectivos y espacios artísticos que activaron otros modos de gestión en estrecha relación con su entorno local y social.

Garage Pemasa, un taller mecánico en desuso ubicado en el barrio de Salamanca, se inauguró como espacio

Érase una vez Lavapiés y otros cuentos. Paseo de vivienda, 2001

LacasadelaCactus, portada del fanzine *Cementimientos*, 2007

cultural en 1998 con la exposición *Conjunto vacío*. Este proyecto, liderado por Lurdes Fernández, buscaba repensar el entramado artístico de la ciudad mediante la colaboración con diferentes agentes, entre los que destacaron los colectivos Fast Food y El Perro, cuyos integrantes operaron como artistas y comisarios en ambos espacios. En el año 2000 esta iniciativa se traslada al barrio Lavapiés donde se transforma en Off Limits, proyecto estrechamente relacionado con su nuevo entorno, ocupando una vieja panificadora en la calle de la Escuadra. Este cambio de sede coincidió con episodios de intervención y especulación que respondieron a diversos intereses inmobiliarios y turísticos, lo cual encontró una resistencia organizada por los vecinos para defender el derecho a la vivienda, el reconocimiento de las comunidades migrantes, la reutilización de los espacios abandonados y la reivindicación de la memoria e identidad del lugar. En 2002 y con el local todavía en obras, se celebró la primera exposición bajo el título *Arruinados*, en la que se invitó a artistas a reflexionar sobre los procesos de decadencia del barrio, siguiendo en cierta manera el planteamiento de *Conjunto vacío*.

Garage Pemasa y Off Limits fueron espacios que reaccionaron ante la inaccesibilidad que sufrían determinadas prácticas artísticas desde el ámbito público y privado. Fast Food y El Perro dieron vida y dotaron de sentido a estos espacios con proyectos que evidenciaron la precariedad de los espacios comunes e, incluso, su desaparición como consecuencia de la privatización de la ciudad, mientras visibilizaron la tensión entre los discursos artísticos institucionales y aquellos más disidentes.

Esta muestra documental presenta un diagrama tridimensional donde se superponen y confrontan los diferentes archivos de estos espacios y colectivos, cuyos contenidos ayudan a repensar la ubicación de estos en un lugar institucional y las fricciones que presenta la dicotomía público-privado. La ausencia de documentos que relaten la historia y las prácticas de otros colectivos que formaron parte de esta red, confirma la imposibilidad de una narración única, abriendo fugas que pueden derivar en nuevas líneas de investigación y recorridos dentro del espacio expositivo, para pensar en posibles respuestas a ese “¿qué hacemos aquí?”.

Los cinco documentos expuestos en la pared constituyen los ejes vertebradores del sistema de relaciones desplegado en la sala: reproducciones de documentos y materiales extraídos de los archivos de los espacios alternativos Garage Pemasa y Off Limits, así como del colectivo Fast Food, iniciativas que se desarrollaron durante el cambio de siglo en Madrid. Cada

Alejandro Amador, fotografía del espacio Garaje Pemasa, 1998

David Hernández, *Contradicción*, 2001

uno de estos documentos traza una línea conceptual que invita a recorrer el espacio de diferentes formas, de manera que puedan establecerse múltiples vinculaciones entre los contenidos.

Estas líneas conceptuales son:

Huellas: nuestro habitar en la ciudad y el paso del tiempo van dejando marcas que traen a la memoria recuerdos y experiencias pretéritas. Cimientos de casas, grúas, ladrillos, grietas y pintadas en las paredes se convierten en huellas y fantasmas que rememoran soluciones urbanas y arquitectónicas de un pasado más o menos reciente, y, al mismo tiempo, contribuyen a la creación de la imagen de una urbe como Madrid.

Ruinas: el abandono municipal de determinados barrios del centro de la ciudad, de sus viviendas y de las personas que los habitan, producto de decisiones políticas dirigidas a una nueva reorganización urbana con intereses económicos, ha propiciado su pauperización. Un ejemplo de ello es la infravivienda, que ha supuesto la decadencia de las dinámicas comunitarias y de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de estos barrios.

Poderes: aquellas políticas culturales desarrolladas durante el cambio de siglo en España, destinadas a difundir la cultura española y a su explotación para conseguir capital para nuevas infraestructuras, producen tensiones entre instituciones museísticas, espacios culturales y espacios alternativos. Dichas tensiones evidencian cómo se negocian los discursos y las lógicas que ocupan los espacios oficiales.

Barrios: tras la puesta en marcha de diversas políticas urbanas municipales que provocaron la gentrificación y turistificación del centro de la ciudad, surge la necesidad de crear comunidades de vecinos, generar resistencias y establecer relaciones, muchas veces contradictorias, entre activismo y arte, residentes y espacios culturales. Un ejemplo de ello se da en el barrio de Lavapiés.

Desplazamientos: ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de vivienda? La especulación inmobiliaria evidencia las prácticas urbanas predatorias que padecen nuestras ciudades, a las que también contribuyen los centros artísticos. Como procesos imparable, estos fenómenos han minado ejercicios de resistencia y nos obligan a plantearnos cuestiones como qué hacemos aquí, cuál es el rol del arte, si existe una auténtica posibilidad de cambio o si la única solución es la fuga, como alude el último documento de la muestra (*EX-SITU*).

Comisariado:

Javier Aparente, Bernardita Croxatto, Mónica España-H., Giulia E. Lo Basso, Blanca Molina, Paula Mora, Jo Muñoz, Sergio Porras, Fidel Villar, Luisa Villegas G.

Agradecimientos:

A L. San Gregorio, Pablo Caldera Ortiz, Helena del Campo Fúnez y Víctor Sánchez de la Peña, por su labor de colaboradoras durante el proceso inicial de la investigación. A Juan Albarrán Diego, Isabel Bordes Cabrera, Carolina Chacón, Joaquín Cortés, Pablo España, Lurdes Fernández, Alicia Fuentes Vega, Ana Longoni, Iván López, Román Lores, Beatriz Martínez, Olga Martínez, Alberto Medina, Guillermina Mongan, David Moriente, Fe Piquero, Ana Sánchez Llorca, Rocío Robles Tardío, Daniel Villegas, por todo el apoyo y asesoramiento que nos prestaron durante el desarrollo del proyecto. Y a todas las compañeras del itinerario de Crítica del Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual.

En colaboración con:

Máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, impartido en el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Programa:

Muestras documentales, Biblioteca y Centro de Documentación

Programa educativo desarrollado con el patrocinio de:

