

TESIS DOCTORAL

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS HÍBRIDAS CONTEMPORÁNEAS EN EL ÁMBITO RURAL. PARAISURRURAL

Autora: María González Fernández

Directores de la tesis:

José Manuel Guillén Ramón

Desamparados Cubells Casares

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Departamento de Dibujo

Noviembre 2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

RESUMEN

La tesis analiza diversas construcciones del Arte contemporáneo en los proyectos y exposiciones llevados a cabo desde principios del siglo XXI en el ámbito rural en España. A partir de estos parámetros culturales generales y de parámetros específicos la indeterminación de los proyectos artísticos en el medio rural requiere, en la actualidad, una revisión de las diversas muestras para el análisis de las actividades realizadas por los artistas, los colectivos y las instituciones en este mismo ámbito. El estudio se divide en tres capítulos:

El primer capítulo ha detectado la proliferación de recuperar planteamientos pedagógicos autónomos y marcos de educación popular, repensando los modos de relación y generación de Arte en los nodos de creación en el medio rural. Más concretamente bajo los nuevos modelos de una política cultural crítica, dando cabida a lo afectivo, la aportación de otras políticas participativas del apoyo mutuo y la mediación en términos del procomún, la representación de las funciones culturales, ecológicas, estéticas, didácticas, productivas y los usos del software libre en los diversos proyectos artísticos. Estos laboratorios de creación se representan en las manifestaciones más maduras de proyectos y obras que integran el Arte en el medio rural en el sistema institucional e intentan el desarrollo de una normativa regularizada.

El segundo capítulo examina de qué maneras actúan el conocimiento transdisciplinar y el Arte en los diversos emplazamientos de los centros llamados Fab labs, sedes de creación cuyo uso aboga las tecnologías de código abierto. Tras constatar esto se presenta el análisis de los casos prácticos en torno al Arte existentes en el medio rural en España, que han llevado a la formulación de unos criterios básicos a seguir para el compendio y creación de un directorio en el último capítulo.

El tercer capítulo presenta mi propuesta personal como artista en búsqueda de nuevos modelos de producción, que como parte de un colectivo me ha permitido desarrollar un proyecto artístico transdisciplinar en el medio rural, llamado "Paraisurural". Este se implementa con los conocimientos adquiridos a lo largo de esta investigación en la creación de una plataforma online llamada Labrural o Laboratorio rural, que acoge las representaciones artísticas en el medio rural realizadas por los colectivos, las instituciones y las entidades creadas en España en la primera década del siglo XXI. Lugar en el que se etiquetan y catalogan en parámetros hasta ahora no considerados –como las lecturas de la etnografía, la valoración de la etnología y las aportaciones de las tecnologías de código abierto- para servir de una más rigurosa tipificación y propiciar una coherencia en la materialización de las obras artísticas.

Palabras clave:

Sociología del arte, ecología humana, historia local, tecnologías III-V y alternativas (330726), arte y naturaleza, procomún, Paraisurural, software libre.

RESUM

La tesi analitza diverses construccions de l'art contemporani en els projectes i exposicions duts a terme des de principis del segle XXI en l'àmbit rural a Espanya. A partir d'estos paràmetres culturals generals i de paràmetres específics la indeterminació dels projectes artístics en el medi rural requereix, en l'actualitat, una revisió de les diverses mostres per l'anàlisi de les activitats realitzades pels artistes, els col·lectius i les institucions en este mateix àmbit. L'estudi es dividix en tres capítols:

El primer capítol ha detectat la proliferació de recuperar plantejaments pedagògics autònoms i marcs d'educació popular, repensant els modes de relació i generació d'Art en els nodes de creació en el medi rural. Més concretament davall els nous models d'una política cultural crítica, donant cabuda a l'afectiu, l'aportació d'altres polítiques participatives del suport mutu i la mediació en termes de l'utilitat pública, la representació de les funcions culturals, ecològiques, estètiques, didàctiques, productives i els usos del programari lliure en els diversos projectes artístics. Estos laboratoris de creació es representen en les manifestacions més madures de projectes i obres que integren l'art en el medi rural en el sistema institucional i intenten el desenrotllament d'una normativa regularitzada.

El segon capítol examina de quines maneres actuen el coneixement transdisciplinar i l'Art en els diversos emplaçaments dels centres cridats Fab labs, seus de creació l'ús dels quals advoca les tecnologies de codi obert. Després de constatar açò es presenta l'anàlisi dels casos pràctics entorn de l'Art existents en el medi rural a Espanya, que han portat a la formulació d'uns criteris bàsics a seguir per al compendi i la creació d'un directori en l'últim capítol.

El tercer capítol presenta la meua proposta personal com a artista a la recerca de nous models de producció, que com a part d'un col·lectiu m'ha permés desenrotllar un projecte artístic transdisciplinar en el medi rural, cridat "Paraisurural". Este s'implementa amb els coneixements adquirits al llarg d'esta investigació en la creació d'una plataforma online crida Labrural o Laboratori Rural, que acull les representacions artístiques en el Medi Rural realitzades pels col·lectius, les institucions i les entitats creades a Espanya en la primera dècada del segle XXI. Lloc en què s'etiqueten i cataloguen en paràmetres fins ara no considerats –com les lectures de l'etnografia, la valoració de l'etnologia i les aportacions de les tecnologies de codi obert- per a servir d'una més rigorosa tipificació i propiciar una coherència en la materialització de les obres artístiques.

Paraules clau: Socioèologia de l'art, ecologia humana, historia local, tecnologia III-V i alternatives, art i naturalesa, utilitat pública, programari lliure.

ABSTRACT

This thesis will analyze various constructions of contemporary art projects and exhibitions held since the beginning of the 21st century in rural areas in Spain. From these general cultural parameters and specific parameters, indeterminacy of artistic projects in rural areas requires, at present, a review of the various samples for the analysis of the activities of artists, collectives and institutions in the same area. This study is divided into three chapters:

The first chapter will examine the increase in the recuperation of autonomous pedagogical approaches and popular education frameworks, which has led to rethinking relationship modes and generating nodes of artistic creation in rural areas. More specifically, in line with the new cultural policy review models, allowing for affective, the contribution of other participatory political mutual support and mediation in terms of the commons, the representation of cultural, ecological, aesthetic, educational, productive and free software use in various artistic projects. These creation-based laboratories are represented in the more mature manifestations of projects and works that integrate rural art within an institutional framework and try to develop a standardized normative.

The second chapter examines how interdisciplinary knowledge and art function in the various locations called Fab labs, which advocate the use of open-source technologies. After verifying this, the analysis of case studies related to existing art in rural areas in Spain is presented. This has led to the formulation of a few basic steps to follow for the compendium and creation of a directory in the last chapter of the dissertation.

The third chapter will present my personal proposal as an artist in search of new production models. Being part of a collective has allowed me to develop an interdisciplinary art project in rural areas called "Paraisurural". This is implemented with the knowledge acquired during the research into the creation of an online platform called Lab Rural, hosting artistic presentations in rural areas made by groups, institutions and entities created in Spain during the first decade of this century. Places that are labeled and cataloged in hitherto neglected parameters -such as ethnographical readings, ethnology and assessment of the contributions of open-source technologies- provide a more rigorous characterization and promote coherence in the creation of artistic works.

Keywords:

Sociology of art, Human Ecology, Local History, Technologies III- V and alternatives, arte y naturaleza, commons, Paraisurural, free software.

TESIS DOCTORAL

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS HÍBRIDAS CONTEMPORÁNEAS EN EL ÁMBITO RURAL. PARAISURRURAL

Autora: María González Fernández

Directores de la tesis:

José Manuel Guillén Ramón

Desamparados Cubells Casares

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Departamento de Dibujo

Noviembre 2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha requerido de la ayuda de un gran número de personas que, de forma absolutamente desinteresada, me han tendido la mano dispuestas a aportar sus conocimientos y sabiduría. Por ello, he de reconocerles a cada una de ellas el mérito.

En primer lugar agradezco esta labor de investigación al Catedrático José Manuel Guillén Ramón y la Dra. María Desamparados Cubells Casares, que se involucraron en mi pensamiento con paciencia y cariño desde el primer momento. Gracias por haber sabido guiar, respaldar y apoyar con vuestro tiempo y esfuerzo este periplo. Y junto a ellos a mi familia, base de los valores, conocimiento y capacidad de trabajo que llevo conmigo allá donde voy. Os debo lo que soy.

La elaboración de esta tesis y en este caso del trabajo de campo, ha supuesto y me ha ofrecido la posibilidad de conocer a grandes artistas, fantásticos proyectos y lugares entrañables con mejores personas, así como otras personas relacionadas con el mundo del Arte que me han ofrecido su visión de los acontecimientos. Ha sido un recorrido social y cultural que no se ha hecho sencillo por la disgregada documentación, pero ha sido posible a las facilidades dadas por los involucrados en los colectivos, las instituciones y los proyectos artísticos entrevistados o analizados, y a los habitantes implicados en esos proyectos de las zonas rurales, siempre accesibles y dispuestos a prestar su tiempo, sus casas y espacios, conocimiento y creación.

A José Gómez Isla por acogerme como en casa e iniciar este periplo de modo correcto, cosa que no hubiera sido posible sin la Dra. Carmen González, USAL; a Santiago Arroyo por hablarme de su experiencia y de La Harinera (Pedro Muñoz, Ciudad Real); a Alfredo Puente y Zaida Llamas Álvarez, de la Fundación Cerezales, (Cerezales del Condado, León), un pequeño resquicio que aún conserva la esencia del buen hacer de las instituciones en el medio rural; a Chelu Balboa (ColaBoraBora, Bilbao), y Francisco Porto Varela, (Lata Muda, Pontevedra), por transmitirme puntos de vista alternativos y nuevas miradas de lo que significa “el procomún”; a David Pello y el equipo Fab lab Asturias en LABoral de Gijón por mostrarme la realidad de un Fab lab desde dentro; a Araceli Corbo, responsable de la biblioteca del MUSAC de León por compartir su conocimiento y facilitar búsquedas e inquietudes; a Carlos de Gredos por contarme su experiencia personal en el espacio de Arte Cerro Gallinero (Hoyocaseo, Ávila); al representante de SiteSize, plataforma de proyectos colaborativos por contar la labor que allí desarrollan.

Muy especialmente al colectivo Paraiso Local de Oviedo, por abrirme las puertas de su garaje y compartir de forma tan generosa sus sapiencias y creatividad. A Marcos Menéndez, y Emanuele Giusto por su labor paciente, comprensiva, participativa y su ánimo constante. A la colaboración de la Dra. Alba Soto, y a los alumnos de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid. A

Ánxel Nava, por hacer de anfitrión y volcar tanta alma en el proyecto, a José Álvarez por compartir sus cafés con inquietud y pulsión y a Mónica Cofiño (La Xata la Rifa) por su entusiasmo.

A todo el equipo colaborador en las dos ediciones del proyecto "Paraisurural", formado por Adolfo Manzano, Agustín Rocés, Alberto Berros, Alfredo Álvarez, Alfredo Puente, Andrea Rozas, Ángel González, Blanca Prendes, Carmen Comadrán, César Díez, César Naves, Charo Cimas, Daniel Ramos, Elena de la Puente, Emilio Méndez, Enrique Cifuentes, Eugenia Tejón, Gema Ramos, Ismael, Julita, Luis, Silvino Meana y familia, Ignacio Abella, Ignacio Cosío, Ignacio Fernández del Páramo, Joaquín Vila, Joan Vila Puig, Laura Pire, Luis Díaz, Luis Feás, María Castellanos, Marta Corral, Mónica Cofiño, Natalia Pastor, Noé Baranda, Nerea Lorences, Pablo Maojo, Pablo Ruíz, Paula Alonso, Román Crespo, Regina Jiménez, Rubén Suárez, Sandra Estrada, Sergio Santurio, Simón San José, Sofía Santa Clara, Susana Carro, Rodrigo Cuevas, Tamara Norriella, Xabel Vegas. A todos ellos y ellas muchas gracias ya que sin sus testimonios orales y sus aportaciones físicas esta investigación no hubiera sido posible. Os debo todo.

Y mi perenne gratitud a Gerina Meana, con la que he compartido cada momento de este camino y que supo soportar día tras día mis inseguridades, mis nervios, mi alegría y me mostró siempre su amor, paciencia, apoyo, empatía, comprensión, enseñándome sus conocimientos del medio rural y dando paso a mi inquietud y agradecimiento por la muestra de valores del mismo, tan duro, tan rico en sabiduría y tan poco valorado.

*El procomún (provecho común, traducción al castellano del commons anglosajón) es la manera de producir y gestionar en comunidad, de manera pública y colectiva, bienes y recursos, tangibles e intangibles, que nos pertenecen y pueden ser libremente utilizados por tod*s, y entre tod*s deben ser ampliados y preservados. Un modelo de gobernanza corresponsable, basado en la comunidad, la confianza, la transparencia, el trabajo solidario, el intercambio entre iguales. Un sistema de relaciones de Confianza-Reciprocidad Reconocimiento, que asegure la equidad en el acceso y uso a los recursos y el reparto justo de los beneficios derivados de los mismos. El procomún lo forman las cosas que heredamos, creamos y re-creamos conjuntamente y que esperamos legar a las generaciones futuras. Una gran diversidad de bienes comunes, naturales, culturales o sociales, como por ejemplo: las semillas, Internet, el folclore, el agua potable, el genoma, el espacio público, el conocimiento, etc. Bienes y recursos que muchas veces sólo percibimos cuando están amenazados o en peligro de desaparición o privatización.*

ColaBoraBora.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN TEÓRICA	14
1.1	JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: CONSIDERACIONES SOBRE EL TEMA OBJETO DE ANÁLISIS	14
1.2	HIPÓTESIS	18
1.3	OBJETIVOS	19
1.4	METODOLOGÍA	21
2.	DISCUSIONES EN TORNO AL ARTE RURAL	25
2.1	CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NEORURALISMO EN EL ÁMBITO ESPAÑOL.	27
2.1.1.	<i>Ámbito rural.</i>	27
2.1.1.1.	La construcción de un nuevo paradigma de producción	30
2.1.1.2.	El arte en el ámbito rural en los inicios del S. XXI	32
2.1.1.3.	La expansión del arte y los movimientos de población al ámbito rural	38
2.1.1.4.	Los futuros planteamientos: uso o consumo, recepción o contemplación	41
2.1.2.	<i>Ecosostenibilidad.</i>	43
2.1.2.1.	La responsabilidad del artista en el uso de materiales sostenibles /ecológicos	46
2.1.2.2.	Los nuevos materiales y su significado	50
2.1.2.3.	Particularidades del arte en el ámbito rural	51
2.1.3.	<i>Las nuevas tecnologías</i>	52
2.1.3.1.	Lo digital	54
2.1.3.2.	Internet	55
2.1.3.3.	Las redes digitales	56
2.2	CAPÍTULO 2. LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COLECTIVAS EN EL ÁMBITO RURAL ESPAÑOL.	58
2.2.1.	<i>Los fab labs un modelo de institución.</i>	60
2.2.1.1.	Fab lab Asturias	63
2.2.1.2.	Fab lab Barcelona	65
2.2.1.3.	Fab lab Bermeo	67
2.2.1.4.	Fab lab Can Valladura	68
2.2.1.5.	Fab lab León	69
2.2.1.6.	Fab lab Madrid	70
2.2.1.7.	Fab lab Valencia	71
2.2.2.	<i>Los colectivos.</i>	72
2.2.2.1.	Asturias, “Paraisurural”	74
2.2.2.2.	Barcelona, SiteSize	75
2.2.2.3.	Bilbao, Colaborabora	76
2.2.2.4.	Castilla León, Kedarte	77
2.2.2.5.	Murcia, La Paniza	78
2.2.2.6.	Vigo, Alg-a	79

2.2.2.7. Prácticas colectivas en las instituciones museísticas españolas	81
2.3 CAPÍTULO 3. PROYECTO LABRURAL.	84
2.3.1. "Paraisurural"	84
2.3.1.1. Introducción	86
2.3.1.2. Datos del solicitante	86
2.3.1.3. Sede	87
2.3.1.4. Ámbito territorial en el que se desarrolla el proyecto	88
2.3.1.5. Tipología del proyecto	89
2.3.1.6. Presentación del proyecto	90
2.3.1.7. Recursos humanos	92
2.3.1.8. Componentes del proyecto	92
2.3.1.9. Ámbito de actuación del proyecto	94
2.3.1.10 Temporalización	98
2.3.1.11 Actividades en años 2010 y 2014	100
2.3.1.12 "Paraisurural" visiones críticas	118
2.3.2. Labrural	118
2.3.2.1. Arte	119
2.3.2.2. Tecnología	120
2.3.2.3. Innovación	120
2.3.2.4. Filosofía	121
2.3.2.5. Plataforma de investigación	122
2.3.2.6. Huerto en red	123
2.3.2.7. Proyectos socioculturales	123
2.3.2.8. Marco legal	126
3. CONCLUSIONES	128
4. BIBLIOGRAFÍA	133
5. ÍNDICE DE IMÁGENES	145
6. ANEXOS	148
6.1 RESPUESTAS AL FORMULARIO DE TESIS ENVIADO A COLECTIVOS E INSTITUCIONES.	148
6.2 ARTÍCULO PUBLICADO EN LIÑO 21, REVISTA ANUAL DE HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 2014	160
6.3 MEMORIA DE LA I EDICIÓN DE PARAISURURAL, PUBLICADO EN ISSUU, REVISTA DE PUBLICACIÓN EN LÍNEA, 2013	172

1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

El estado del Arte y las manifestaciones artísticas en los comienzos de este siglo XXI en España han sufrido una importante transformación y se ha tendido a la destrucción de antiguos paradigmas del Arte y la atención a los nuevos.

Durante siglos, la cultura ha formado parte de un engranaje establecido por el estado del Arte junto a las instituciones y el mercado del mismo, acotado entre paredes físicas. La presente tesis muestra parte del movimiento de acercamiento y adaptación de la cultura y el Arte al contexto del mundo rural Español. Desde principios del año 2000 se han dado lugar, un orden y depuración de los discursos artísticos de corrientes anteriores como el Land Art y el Earthworks, buscando unas políticas más cercanas al entorno y la naturaleza por parte de artistas, colectivos e instituciones.

Lejos queda ya el recorrido iniciado en los setenta por colectivos como Grup de Treball (Fina Miralles, Angels Ribé y Francesc Abad), o las aportaciones de Agustín Ibarrolla, Eva Lootz, José María Yturralde, Jorge Oteiza, Nacho Criado y Perejaume en torno al Land Art, por citar algunos. Junto a las instituciones pioneras cuyas obras artísticas sobredimensionadas, adaptadas o críticas al contexto político, económico y social, procuraban una relación desequilibrada entre hombre y entorno, como el CDAN en Huesca, el Museo Vostell en Cáceres, la Fundación César Manrique FCM en Lanzarote, o el ya desaparecido Chillida Leku, en San Sebastián, exiguas representaciones artísticas conocidas en el medio rural creadas en el siglo XX en España.

La creación de políticas culturales dentro de la normalidad dan lugar a la cercanía de la estética y la ética en la dialéctica del Arte y la naturaleza. Surgió así un movimiento perteneciente a la cultura que toma como referencia al campesinado, la coherencia ante el uso de los recursos y su finalidad, lo que procuró un modelo de cultura y sociedad alternativas instauradas en el sistema. La mediación de tales propuestas para su inclusión en la cultura, ha sido representada por el surgimiento de artistas, colectivos, movimientos asociacionistas e instituciones en el ámbito rural, que socavaron las bases de la redefinición de la cultura en el ámbito rural en los comienzos del siglo XXI. Esto pareció conllevar los póstumos acercamientos por parte de las instituciones urbanas, donde museos como el ARTIUM en Vitoria, el Reina Sofía en Madrid, el MUSAC en León, y la LABoral en Asturias, financian o realizan exposiciones en torno a creaciones artísticas en los que está presente ese diálogo con la naturaleza, el medio rural y el uso de las nuevas tecnologías como medio para documentar o crear, asentadas en parámetros sostenibles.

Estas transformaciones poseen sus referentes antropológicos, políticos y económicos, y han constituido el objetivo de investigación de esta tesis doctoral, para analizar los procesos y herramientas, así como los referentes activos que parecen reconstruir y resignificar la cultura en el ámbito rural, con

consideración de la identidad campesina y sus prácticas. Procesos relevantes han sido la creación de la Universidad Rural Paulo Freire, con sede en la serranía de Ronda (Málaga), la comarca del Eume (A Coruña) y de Amayuelas de Abajo (Palencia); el surgimiento de fundaciones como la Fundación Cerezales Antonino y Cinia en Cerezales del Condado (León) o los proyectos por parte de asociaciones como Scarpia, en el Carpio (Córdoba). Siendo estas las ricas herencias que artistas, colectivos y los emergentes festivales en los años comprendidos entre el 2010 y 2015 han sabido continuar, y donde estos han sabido ser, y son, la simultaneidad de más de una centena de intervenciones culturales activas en los ámbitos rurales de España. Las intervenciones se asientan y se realizan en los pequeños núcleos de poblaciones rurales, procurando una actividad productiva en crecimiento, cuyo aislamiento y estilo estético diferenciado es ahora el nuevo escenario de la cultura en esa idea del espacio rural, donde producción, representación y vivencia del espacio son actividades comunes.

Asimismo, se puede hablar de los distintos núcleos de creación entorno a las nuevas tecnologías, donde la Revolución Digital procuró también el cambio de paradigma de producción artístico. El acceso, la localización, la motivación y la creación por parte de los grupos implicados en la creación de los Fab labs, o laboratorios de fabricación, constituyeron los referentes artísticos para aquellos profesionales que hacen de estos sus talleres de reproducción, estampación o creación, lugares en los que es posible contar aún con la figura del asistente, el técnico especialista, y con un lugar al que se le puede llamar atelier o taller común. La figura del artista aislado, cerrado en su estudio, sin contacto con el exterior es casi inexistente dado que la tecnología ha ofrecido soluciones concretas al conocimiento humano, y los mass media son uno de los medios para ello.

El motivo del análisis de los Fab labs en España, y su selección, es que estos son parte de los centros de creación normalizada, donde cada individuo es capaz de crear de un modo autónomo, gracias a la tecnología, casi cualquier cosa que se pueda imaginar, susceptible de cambios infinitos. Ahora bien, estos centros o incubadoras contienen cada una de las aportaciones que los artistas realizan al ámbito tecnológico, junto a otros especialistas que trabajan en ellos, y pueden replicar sus creaciones de manera infinita gracias al uso de códigos y fuentes abiertas. Abiertas para todo aquel que se tome la molestia de estudiar su código, y poder explorar en el proceso, convertirlo en comunitario, y compartir el conocimiento y la experiencia con otras personas que procuren hacer del mundo un lugar mejor y sostenible.

Lo descrito aquí, de forma anterior, suscitó en mí, como investigadora y artista, la necesidad de reflexionar el momento actual en el que se encuentra el Arte, y en este caso, en el medio rural en España. La precipitación de los acontecimientos y la fugacidad de las nuevas tecnologías pareció una constante, pero sobre todo, con la conciencia de esclarecer las intervenciones artísticas en este ámbito tan específico, las cuales a día de hoy no han sido

analizadas y examinadas por la historia del Arte como, a mi parecer, merece y debiera. Siendo esto un anonimato al cual se exponían diversidad de intervenciones en el ámbito rural pertenecientes a los albores del siglo XXI, con reminiscencias a la segunda mitad del siglo XX. Mi condición de artista híbrida, porque siempre he hibridado disciplinas y medios técnicos en los procedimientos que la gráfica, la escultura y el audiovisual me han proporcionado, hizo que reafirmara la necesidad de realizar esta tesis doctoral como culminación de mi actual formación teórica como estudiante de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, y cumplimentara a lo largo de estos años la práctica del proyecto transdisciplinar de Arte en el medio rural “Paraisurural”, del que soy productora. Vestigio inédito de lo que lo común, como parte de un colectivo de artistas, puede llegar a realizar para imbricar el estadio de la cultura urbana y desarrollarse en el medio rural, a partir de un conocimiento y respeto mutuo.

La vinculación con el mundo rural y la naturaleza surge por la profunda relación con mi tierra natal, Asturias, y los trabajos que con colectivos y otros profesionales me han permitido situarme más cerca del Arte contemporáneo en el mundo rural, aunque a veces desde el ámbito urbano, en la ponderación del procomún. Sus criterios y su composición interior se han forjado con esta investigación, gracias a la colaboración en otros proyectos en el medio rural, el contacto con los artistas, los gestores y su desarrollo en el mundo rural en la actualidad. Tal es el caso de mi trabajo artístico durante los cuatro últimos años, en colaboración con colectivos emergentes urbanos como Paraíso Lc de Oviedo o Lata Muda de Salamanca, ahora en Pontevedra, y las participaciones en proyectos financiados por sedes rurales como la Fundación Cerezales Antonino y Cinia en León, o la visita a La Harinera en Ciudad Real. Unificado esto a la investigación de las otras manifestaciones artísticas en el ámbito rural que me llevó incluso a plantear otras formas de hacer menos convencionales, y más colaborativas, tecnológicas y con fines sociales, en la propia producción de Arte. Esto dio lugar a plantearme ¿qué sentido tenía crear en el medio urbano perteneciendo a una comunidad rural? ¿Cómo el Arte podía ser un camino de revaloración del medio rural que nos ha aportado tanto en cuestión de valores y tradición oral? ¿Cómo estaba ayudando el estado actual social a la reordenación del sentido de la estética y del Arte? En otras palabras, ¿cuál es el papel del Arte en la primera década del siglo XXI en España? ¿Cómo se puede llevar a cabo una transformación del patrimonio a través del Arte?.

Estas preguntas se daban en mitad de una crisis en los diversos planos económicos, culturales, institucionales, políticos, sociales, etc en España, e incluso diría que a nivel mundial, lo que me hizo cuestionarme ¿en qué punto se encuentra la cultura? ¿Se puede hablar de un cambio de paradigma? ¿Cuál es la situación en España de otros colectivos y cómo se desarrollan en el medio rural? ¿Quiénes y cómo lo hacen los que trabajan en el ámbito urbano desde el procomún? ¿Cuáles son las herramientas de unos y otros? ¿Cómo y para qué crean? ¿Qué tipo de incidencia tienen en el entorno? ¿Y qué ocurre en los

actuales laboratorios de creación llamados Fab labs? ¿Cómo se han formado y qué función cumplen en el ámbito de la cultura?.

En relación al desarrollo práctico del proyecto, se tomará en consideración las dos ediciones bianuales del mismo, y la continuidad de este en una página de dominio público que aglutine una mirada contemplativa hacia los proyectos, colectivos e instituciones en la naturaleza o en el ámbito rural en España llamada Laboratorio Rural. Así como la consideración de otros gestores de contenidos ya existentes que trabajan de un modo actualizado casi diariamente. En particular, se hará referencia a las experimentaciones en el terreno realizadas en España, en las que se intersecan artistas nacionales e internacionales e incorporan o desarrollan sus proyectos en el ámbito rural y la naturaleza, a sus medios tecnológicos utilizados o no, y a la fusión con el entorno de un modo sostenible.

1.2. HIPÓTESIS

Como resultado de la problemática expuesta, en relación a los interrogantes planteados y a la propia trayectoria artística, esta tesis se me plantea como una estrategia para reflexionar de un modo teórico, crítico y conceptual, las experiencias que llevan a cabo la producción artística en el medio rural, el uso de las nuevas tecnologías y mi propio trabajo artístico, tratando de conectarlas mediante el denominador afín del procomún, y queriendo extraer las conclusiones y muestras pertinentes para ello.

La actual producción artística en el medio rural tiene un carácter transdisciplinar, y propone un acercamiento a los diferentes lenguajes que generan las buenas prácticas sostenibles de la cultura en el mismo. De un modo paralelo, los medios tecnológicos procuran en los Fab labs una estructura horizontal del conocimiento y la creación, en las sedes analizadas en el ámbito rural y urbano en España.

El procomún, con su poder unificador, integrado en los artistas, los colectivos, las asociaciones, las instituciones, e inmerso en la creación y la producción sostenibles, puede contribuir a generar unas vivencias culturales al alcance de todos, con un sentimiento de cercanía, comprensión y empatía basados en el respeto mutuo del hombre y el medio ambiente. Así se reactiva el diálogo en el ámbito rural, unificando la experiencia estética con un posicionamiento ético, donde la principal aportación de este trabajo es la compilación de tales manifestaciones en el medio rural mediante un listado de acceso a todas ellas en la página Laboratorio rural, incrustada en el propio proyecto "Paraisurural".

Con esta investigación se parte de la hipótesis de la importancia de la temática del Arte realizado en el ámbito rural, lo procomún en el discurso mediático artístico y social, con el uso de herramientas de código abierto en los laboratorios o Fab labs en España. Para ello se analizarán múltiples obras significativas colaborativas y colectivas, que examinarán si existe una mirada con identidad social sobre los límites culturales artísticos y tecnológicos, y plantea una pluralidad de pensamiento dentro del territorio de las prácticas colectivas y el procomún, en el territorio del Arte actual.

1.3. OBJETIVOS

La consulta de otros ensayos a nivel internacional encamina y transforma la idea inicial de trabajo hacia las actuales formas híbridas tecnológicas y artísticas en el ámbito rural en España. Una necesidad de relacionar estas y los cambios de proceso con su desarrollo posterior.

De las investigaciones entre el Arte y sus hibridaciones nace la reflexión sobre si la cultura evoluciona de una cultura de masas a una comunitaria. De un modo paralelo la industria cultural elabora un desarrollo de conocimiento en torno a las posturas que podían apoyar esta investigación, invitando a la reflexión sobre el Arte, la innovación, la accesibilidad, la apuesta por el pro-común y su finalidad, en relación con sus diversos representantes en organizaciones y nuevos centros de cultura e investigación en España.

Una de las razones de auge del pro-común y las hibridaciones artísticas es la reducción de costes del nuevo paradigma frente al anterior industrial. Las nuevas tecnologías y el ámbito rural parecen revelar los mecanismos de un proceso global que involucra la producción, distribución, consumo y recepción de estas. Existe así, una línea de interés por parte de los artistas actuales en esta introducción de medios híbridos o recursos del pro-común, pues se interrelacionan en el desarrollo del Arte contemporáneo. Habría que decir de esta hibridación con las nuevas tecnologías que no son solamente propias de estos inicios del S. XXI, en cualquier momento de la historia el artista ha tratado de utilizar y adaptar a sus propias obras los medios, los materiales y las tecnologías que en ese momento se ponían a su alcance, el caso de la cámara oscura, la perspectiva, el cobre en sustitución de la madera, etc., fueron en sus respectivos momentos avances muy significativos.

De este modo, se perfila un horizonte con un alto grado de abundancia de los medios, y en ese sentido aparecen como obras o proyectos artísticos, aunque los medios actuales actúan aún en círculos minoritarios que van tomando fuerza y forma, buscando la equiparación con artistas consagrados, el uso de espacios culturales, y la redefinición de comportamientos colectivos.

Los principales objetivos a alcanzar es la acotación del objeto de estudio en la práctica artística contemporánea en el medio rural en el territorio español:

El objetivo fundamental es testimoniar la importancia y la repercusión de las actividades colectivas-artísticas en la sociedad actual (española o internacional), destacando el ámbito rural.

Otros objetivos:

- Constatar en qué estado del Arte actual nos encontramos.
- Testimoniar la evolución y el avance del Arte y la naturaleza, en el medio rural, desde sus comienzos a la actualidad.
- Investigar las nuevas tendencias situacionistas en el Arte, la importancia del pro-común y su repercusión en la sociedad actual.
- Compilar información sobre eventos de prácticas comunitarias desarrollados en el ámbito rural en España, sin olvidar los exponentes urbanos.

- Detectar la repercusión de las prácticas colectivas artísticas en las instituciones Museísticas Españolas.

- Testimoniar como ha influido la tecnología y el software libre en el desarrollo de prácticas colectivas artísticas y sociales.

Estado del Arte:

- En la genealogía histórica: ¿A dónde nos lleva esto?.

- En la cultura y Arte libre: ¿Es el fin del sistema o mercado del Arte? ¿Es un nuevo paradigma? ¿Es el fin del concepto de artista?.

- En el Pro-común y las NNTT, o nuevas tecnologías, da lugar a los siguientes tipos de estudio:

1. Tres tipos de conjunción: Las NNTT: bien procomunal o software libre (técnica); Las NNTT: sustento de un pro-común (obra); las NNTT y la documentación conocimiento).

2. Tres formas de Arte:

- Individual* (Antoni Abad, Megafone, 2013; Stephane M. Grueso, Copiad malditos, 2011).

- Institucional* (Google Art Project).

- Las prácticas colectivas* (filosofía peer2peer; Diwo; estética relacional y decoración hightech; colectivos interdisciplinarios pioneros como Media lab-Prado, CSA La Tabacalera (Madrid), etc.

1.4. METODOLOGÍA

El origen de esta tesis fue iniciar la investigación con técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, junto a una toma de requisitos para conformar el proyecto colectivo transdisciplinar de Arte en el medio rural “Paraisurural”. La amplitud de tal proyecto y el diseminado material bibliográfico existente al respecto de las intervenciones artísticas en el ámbito rural, ha requerido de largas lecturas tanto de carácter sociológico, filosófico como de historia del Arte. Estas han sido acompañadas de una observación contextual en diversos proyectos en el ámbito rural cuyo nexos es el campo y la naturaleza, anexo a la realización de los focus groups con los habitantes del medio rural, los componentes de los colectivos y con algunos responsables de las instituciones que se incluyen en este estudio. La realización de entrevistas orales y posteriores cuestionarios online fue necesaria para clarificar y apostatar las cuestiones en común y las desigualdades con otros colectivos, instituciones y fundaciones.

El uso de open software para el maquetado, distribución y creación del blog, artículos y testimonios del proyecto, así como las publicaciones y etiquetas de este, se presenta como un medio creativo completamente automatizado, es decir, como un medio de compilar el proyecto, pudiendo aglutinar los procesos de creación y reproducción del mismo, sin intermediarios ni esperas para su publicación, y pudiendo ser compartidos en el momento con todo aquel usuario en red que guste de tal información, estoy hablando naturalmente del gestor de contenidos de “Paraisurural”, la publicación de sus memorias en Issuu, y la página interior llamada Laboratorio rural, compendio de todos los proyectos de Arte rural en España en los albores del siglo XXI.

Una vez clarificados estos conceptos, decir que la investigación y los requerimientos metodológicos relacionan la base el documento bibliográfico con la observación activa e interactiva, y una metodología cualitativa para saber por qué y cómo esos procesos tuvieron su nacimiento, dónde y para qué se formaron. Aplicando esta a la reconstrucción de la evolución histórica del neorruralismo en España, así como a la relación existente entre el Arte, la sociología, la ciencia y la tecnología, y en las producciones artísticas llevadas a cabo en los laboratorios de producción o Fab labs, que no siendo numerosos, clarifican el uso de herramientas y máquinas de un modo común en España.

La bibliografía muestra artistas contemporáneos españoles con datos actuales en museos o espacios, galerías, organizaciones y propuestas artísticas que usan las nuevas tecnologías de fuente abierta.

Es a través del análisis dinámico, el contacto directo con esta nueva realidad de colectivos, exposiciones, conferencias y ponencias de estos dos últimos años donde surge la concreción de la investigación de campo.

De esta manera se torna posible la localización de los elementos que permitieron una reflexión preliminar sobre la práctica artística actual del Arte, las nuevas tecnologías y su desarrollo en el medio rural. En el trabajo de campo tengo la oportunidad de crear y consultar propuestas similares en el ámbito

nacional de otros proyectos socio-culturales en el medio rural como Rural Contemporanea (Castilla la Mancha), Campo Adentro (diversas provincias de España), la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (León), y gran la actividad de colectivos como Alg-a (Vigo) o Kedarte (Pontevedra), e incluso algunos referentes pioneros en el ámbito urbano como son ACVIC y SITESIZE (Barcelona), ColaBoraBora (Bilbao), Laboluz (Valencia) hasta Todo por la Praxis y Arquitecturas colectivas.

Este proceso ha dividido el trabajo en tres bloques o capítulos fundamentales, precedido por una introducción al tema, definiendo el concepto “Arte rural” y el ámbito artístico que le rodea en la actualidad. Se analiza el concepto a tratar, su panorama en la actualidad, e interés que despierta esta temática en el estado del Arte actual.

Este sustrato fomentó el estudio pertinente del contexto histórico, que intenta dar luz al nuevo ecosistema en el medio rural, dando oxígeno al posible concepto de Arte rural. El estudio de los éxodos humanos en los movimientos del ámbito rural al urbano y su influencia junto con los procesos de la industrialización, en algunos casos. Este transcurso es reforzado por materiales bibliográficos y videográficos, y se adentra en los movimientos de migración y el surgimiento de los primeros colectivos en el medio rural. Se introduce el ámbito técnico, con la presentación de planteamientos de uso y consumo sostenibles, nuevos medios como materiales de uso y planteamientos estéticos, para reflexionar en el avance de las NNTT y sus representaciones, las cuales hicieron favorecer el tránsito del conocimiento, la comunicación y la impronta del sistema en la que todo parece fugaz aunque constante, debido a su permanencia en la web.

Así la relación entre el Arte, la capacidad de sostenibilidad de este y la inmensidad del mundo de las nuevas tecnologías me llevó a la necesidad de estudiar a lo largo del segundo capítulo la imagen de los vigentes medios o talleres físicos a los que los artistas acuden, y son representantes de esta realidad, me refiero a los Fab labs. Inmersa en las primeras experiencias del uso de estos centros, como lugares de creación, catalogué sus herramientas, medios técnicos y humanos, y siete de los espacios de producción diseminados en España, junto a los artistas que habitan de modo itinerante los mismos. No se ha profundizado en las técnicas o lo que perseguían, pero se ha sido consciente de citar los que trabajan de modo transversal la gráfica, la escultura, las NNTT open software, materiales sostenibles, ecológicos o reciclados, y en algunos casos, su relación o inmersión directa con la naturaleza o en el mundo rural, cuyo caso es el Fab lab Can Valladolid y el Fab lab de Asturias. De estos centros, y talleres de artista contemporáneos, se comprendió la transformación de lo particular en lo colectivo o grupal, y me llevó al análisis individualizado de seis de los colectivos pioneros representantes en el ámbito rural y urbano. Así, de los pioneros SiteSize de Barcelona, con su trayectoria internacional, al transdisciplinar Alg-a en el medio rural de Vigo, pasando por la experiencia de la cooperativa de

ColaBoraBora en Bilbao, y a las rupturas tan paradigmáticas con los talleres tradicionales de “Paraisurural” o los nómadas tecnológicos de Kedarte.

A la hora de acometer tal empresa, me rodeé de publicaciones online, experiencia a pie de campo y diálogos con sus coordinadores, que tratarán de concretar y dar testimonio directo de los Fab labs como instituciones –su funcionamiento, sus actividades, sus proyectos, etc- (excepto el de Bermeo que no fue posible la comunicación directa con ellos), pero sí con su entorno y con el resto. Del mismo modo con los colectivos, las cooperativas y las asociaciones citadas, que desde mi punto de vista dinamizaron y fueron partícipes de esta línea de investigación.

Inmersa en el estudio de estas experiencias en el uso del pro-común, como medio creativo en diversos ámbitos y lenguajes, me lleva a compartir en el tercer capítulo el proceso de desarrollo y creación de “Paraisurural”, propuesta práctica de Arte en el medio rural, que tiene y tuvo lugar en el ámbito rural de Valdediós en Asturias, y más concretamente de la producción de las actividades en los años 2010 y 2014. Así tras representar y documentar sobre los antecedentes limítrofes señalados, se procedió a compartir la experiencia teórica y práctica en la formulación y realización de este proyecto para analizar el impacto del Arte y el pro-común en el ámbito rural en España, y poder para consolidar el Laboratorio Rural, con la amalgama de representantes de este tipo de movimiento en el Arte en España, la espina dorsal de esta investigación con el valor añadido que ello conlleva.

2. DISCUSIONES EN TORNO AL ARTE RURAL

La intención de utilizar el término “Arte rural”, o Arte en el ámbito rural, es identificar el conjunto de prácticas artísticas contemporáneas llevadas a cabo en el entorno rural en España durante la primera década del siglo XXI; se inicia el estudio realizando un análisis aproximado de las condiciones socio-políticas y culturales que constituyen la base de la creación de nuevos centros, la transformación de instituciones públicas o privadas y la formación de asociaciones o colectivos autogestionados dedicados a albergar o crear Arte en este ámbito. Durante la investigación se presta atención a cómo las nuevas tecnologías, NNTT, y los actuales centros en los que se albergan los llamados Fab labs, han actuado de catalizadores de las nuevas propuestas artísticas contemporáneas, tanto a nivel técnico como ideológico.

El creciente auge de la producción cultural contemporánea en el medio rural ha producido el desarrollo de proyectos y experiencias artísticas transdisciplinares en territorios alejados de las grandes urbes culturales, a través de la producción cooperativa, las plataformas participativas online, los equipos técnicos y las redes de colaboración entre sus componentes activos. Este cambio ha cobrado una dimensión internacional y nacional y se ha instaurado incluso en las instituciones culturales, como se muestra en la Documenta 12 de Kassel en 2012; las dos últimas bienales artísticas de São Paulo, en 2012 y 2014; o en el ámbito nacional el proyecto de investigación entre centros como Arteleku, Diputación Foral de Gipuzkoa, el Centro José Guerrero, Diputación de Granada, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA arte y pensamiento en 2011, de cuya unión nace una serie de publicaciones, iniciadas en 2013, bajo el nombre de *Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español*¹. Artistas, trabajadores culturales, comisarios y creadores han sido capaces de generar plataformas, dispositivos y conocimientos para desarrollar ciertas formas alternativas y creativas en la producción del Arte en el medio rural. Gracias a los diálogos entre los agentes de las instituciones y los diversos modelos de producción cultural contemporánea, se promueven modelos con diferentes políticas culturales y un incremento del retorno social del arte en nuevos espacios de mediación artística.

El análisis del Arte en el medio rural pasa por la inclusión de este no solo en la dicotomía Land Art, Arte en la tierra, el Arte ecológico y el resto de las

¹ CARRILLO, J., “Desacuerdos 2. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español”, Revista anual de Pensamiento y Debate, plataforma online Museo Nacional Reina Sofía, vol.2, 2011, disponible en <http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/revista/pdf/des_c02.pdf> (consulta 14 enero 2014).

actuales catalogaciones, donde para caracterizar estas iniciativas se analizan las divergencias y aproximaciones dentro de algunos casos teóricos en los que se examinan casos prácticos en España. Se realiza de un modo previo un acercamiento al itinerario político y social creado en España en los siglos XIX y XX, en el ámbito rural y el urbano, para poder entender algunas de las piezas generadoras del actual desarrollo artístico, de los proyectos de Arte y la creación de instituciones privadas permanentes en los enclaves rurales, como si de movimientos culturalistas se trataran:

“Los movimientos culturalistas pretenden aprovechar los rasgos comunes y reinterpretar la historia y la cultura para crear una interpretación que privilegie una historia en común que dé cuerpo a una identidad colectiva capaz de sentir y presentar reivindicaciones políticas frente a una situación de desigualdad, injusticia o invasión -cultural, política, económica- por parte de ellos”²

La localización y el análisis aproximado de cuáles son algunas de las funciones de este tipo de Arte que opera en un campo abierto, muta y trata de romper barreras disciplinares y sociales, para desarrollar proyectos culturales en espacios o lugares de experimentación que sirven de nexo a expertos de diversas índoles. De este modo se deconstruyen los marcos rígidos de producción artística y se abren a usos de materiales físicos ecosostenibles y de las nuevas tecnologías para producir, estudiar las condiciones sociales, ambientales o servirse de estas y transformar los lugares en los que se sitúan, recopilando o aportando información no visible en el entorno en el que se desarrollan.

² GALLAR, D., y ACOSTA, R., “La resignificación campesinista de la ruralidad: La Universidad Rural Paulo Freire”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 69, 2014, disponible en <<http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/453>>, (consulta 14 enero 2014).

CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NEORRURALISMO EN EL ÁMBITO ESPAÑOL

2.1.1. ÁMBITO RURAL

La actual configuración del Arte en el ámbito rural depende, entre otros factores, de las condiciones socio-políticas del estado durante el siglo XX y sus repercusiones en el siglo XIX. Los acontecimientos sucedidos alrededor del ámbito industrial en España entre los siglos XIX y XX nos acercan y hacen reflexionar, sobre el giro que en la actualidad ha tomado el retorno al medio rural en la primera década del siglo XXI. Frente a la historia económica generalista se producen casos particulares fuera del foco urbano, donde el desarrollo industrial generado en el siglo XIX, inicia en las zonas rurales de diversas provincias españolas un proceso de cambio, y crea una situación de dependencia económica de iniciativas empresariales puntuales tanto públicas como privadas. El nacimiento de la industria, en las primeras décadas del siglo XIX, llevó a estas mismas a la utilización de materias primas nacionales que solo encontraron en las zonas rurales, y se propició así la creación de un contexto económico paternalista en el que los habitantes de estas zonas se hicieron dependientes de esas iniciativas. Esta industrialización del ámbito rural fagocitó la fuerza laboral rural y convirtió a los obreros en especialistas durante varias generaciones, lo que provocó una pérdida de los oficios tradicionales para subsistir en ese medio.

“Algo semejante supone Virno de la recomposición, en estas empresas, de las jerarquías: es que esta variabilidad de la segmentación de las tareas, junto a la precariedad de los lazos entre los individuos y las empresas, pueden también conducir (y lo hace usualmente) a “una proliferación incontrolada de las jerarquías”, a un aumento de la dominación del empleado por empleador, y a la constitución de una relación de dependencia agravada, donde “en el trabajo, se depende de la persona Tal o Cual, y no de reglas emanadas de un poder anónimo y coercitivo”³

El mecanismo de trabajo en la época industrial generó a corto plazo una mejora económica a cambio de una precariedad laboral, con bajas condiciones de seguridad e higiene y salarios mínimos. Todo ello propulsó una tensión entre el modo de vida tradicional y el capitalista, así como en las tendencias culturales de los lugares en los que se constituían estos núcleos industriales, donde la propia cultura de la región era solapada por las influencias de la cultura que traía la industria, llevando a una dependencia total del patrono o el

³ LADDAGA, R., *Estética de la emergencia; la formación de otra cultura de las artes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2006, p. 136.

sistema industrial durante varias décadas⁴. Los procesos de la industrialización de las cuencas mineras en Asturias⁵, las minas de Rio Tinto en Huelva o las de Peñarroya, en Pueblonuevo del Terrible situado en Córdoba⁶ son algunos claros ejemplos de este tipo de industrialización en las zonas rurales, que sufrieron un desmoronamiento cuando los pactos económicos dejaron de ser rentables, por fracaso de los vínculos político empresariales a mitad de siglo XIX. Esto produjo un abandono de las áreas industriales en ciertos ámbitos rurales y provocó la desertización económica, la incertidumbre del estado de bienestar de las personas que vivían allí, y el olvido del desarrollo local que dependía de la industria para proliferar y desarrollarse. Se ha de aludir a los estudios de estética relacionales de Reinaldo Laddaga, y decir que estas manifestaciones como ecos del fordismo son:

“Después de la Segunda guerra Mundial, el sistema capitalista se solidificó en grandes burocracias piramidales atadas a la suerte de los Estados-nación. Estas pirámides comenzaron a desintegrarse a finales de los 70. Hoy la cuerda entre la nación y la economía se ha cortado, y las empresas han reemplazado su solidez burocrática por redes más fluidas y flexibles conectadas por todo el mundo”.... De ahí que tuviera lugar, a partir de entonces, la formación de un capitalismo de “empresas delgadas- como escriben Luc Boltanski y Eva Chiapello- que trabajen en red con una multitud de participantes, una organización del trabajo en equipo o por proyectos”, cuya mutabilidad e indeterminación las adaptaría mejor a las anteriores arquitecturas en pirámide (internamente diferenciadas aunque de bordes más o menos rígidos) para “navegar” las “olas” de una realidad que se supone, por su parte, infinitamente variable y fundamentalmente incierta.”⁷

En el caso de España, la situación político- económica en la segunda mitad del siglo XX dificulta la idea de reforma, dado que la restauración borbónica procura una política bipartidista entre conservadores y progresistas, y el cerco industrial convivirá de nuevo desde la transformación social surgida desde el final del régimen de dictadura con la legislatura del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, mostrando una sociedad con una demografía moderna de baja natalidad y mortalidad, y una población creciente. Los continuos movimientos migratorios de los años sesenta y setenta se reducen en la época de los ochenta ante la desertización rural⁸, procurando los elementos de cambios sociales y culturales en los ochenta como la disminución de la natalidad, apoyada por la libertad de información en el ámbito sexual, el desarrollo del

⁴ BASORA, M., *Derecho del Trabajo*, Barcelona, Ariel, 1964, p. 156.

⁵ LÓPEZ, S. y RUIZ, N., *Aprendiendo de las Cuencas*, Madrid, Paraninfo, 2015, p. 14.

⁶ BRUMARIA, Colectivo, *La Madre, una historia de colonialismo industrial (Documental)*, Córdoba, La chimenea del Terrible, 2013.

⁷ LADDAGA, R., *Op. cit.*, p. 132.

⁸ GONZÁLEZ, J. J y REQUENA, M., *Tres décadas de cambio social en España*, Madrid, Alianza, 2008, pp. 29-57.

estado del bienestar, el cambio de valores y el nuevo papel social de la mujer fuera del hogar, entre otros. Así el envejecimiento de la población en los ochenta, aparece como símbolo del éxito de las políticas sociales y genera la creación de recursos para sufragar las pensiones siendo necesario crear más puestos de trabajo.

La transformación económica y el cambio demográfico conllevan la remodelación en las estructuras sociales españolas con el alza de las clases medias. Así descendieron los profesionales de tipo manual, los pequeños propietarios y autónomos agrícolas, los industriales de servicios, y se mantuvieron los empresarios, los gerentes y los directivos. El ámbito rural también sufrió las consecuencias y los empresarios agrícolas, de las dos Castillas y Andalucía, y los del ámbito urbano, se convirtieron en la nueva clase media en la esfera de lo administrativo, lo comercial y lo técnico. Esto provocó la unificación a los nuevos movimientos en búsqueda de situaciones laborales mejores, se dio una política en contra del régimen y se favoreció la unión al capitalismo predominante en el siglo XX. La reforma social, fruto de las corrientes ideológicas, hizo posible la existencia de un proceso de convergencia en España, el cual proveyó un intervencionismo para confeccionar reformas legislativas prácticas, y procuró un sentimiento de justicia y satisfacción de las aspiraciones de los trabajadores para afianzar la paz social⁹. Pero a finales del siglo XX, en 1996, el umbral de pobreza de los hogares españoles fue superior a la media europea, y las provincias más afectadas fueron las limítrofes a Portugal.

Poco a poco el país se ha ido transformando, pasando de un país emigrante a un país de recepción de inmigrantes para volver a ser inmigrante en la primera década del siglo XXI. El trabajo y la inmigración, ligados a la expansión económica española fueron el auge del mercado cultural en ciudades como Barcelona o Madrid, frente a regiones menos dinámicas como las castellanoleonesas. Parte de la población de inmigrantes ocupó los trabajos que los españoles rechazaban, por nivel social u otras condiciones laborales peores, y la población activa española urbana se sumergió en una crisis a finales de 1970 hasta que en el período entre 1985 a 1990 aumentaron los puestos de trabajo gracias a la industria y la construcción, haciendo que la actividad económica y de producción entorno al campo, como la agricultura y la ganadería, se dispersase y decayese. Del mismo modo ocurrió en 2008 con el inicio de la última crisis económica a nivel mundial, con una gran desregularización económica que ha llevado a la austeridad mundial influyendo en todos los estratos y estamentos.

⁹ ESPUNY, M.J., "Eduardo Dato y la legislación obrera", en revista Historia Social, vol. 43, 2002, disponible en <<http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/50902>>, (consulta 26 de septiembre de 2013).

2.1.1.1. La construcción de un nuevo paradigma de producción

Existen varios calificativos y corrientes a las que se subordinan o etiquetan las prácticas artísticas en el medio rural. el *Land Art*, el *Earhworks* o *Arte en la tierra* y el *Arte ecológico*¹⁰ surgieron en Norteamérica y Europa en la década de los sesenta y los setenta, y han servido para clasificar las obras de Arte que de algún modo están en contacto con el medio rural, aunque las dos primeras no siempre establecen un diálogo entre los materiales, propios del lenguaje plástico, y el medio ambiente. Las actuales prácticas artísticas que se verán en este capítulo componen los casos prácticos en España en los inicios del siglo XXI. En ellos destaca el *Arte ecológico*, y sus diversas variantes, y se articula en torno a los conceptos que se pueden transmitir en el ámbito rural. Así, el *Arte ecológico* parece ser la búsqueda para dar forma activa al proceso creativo en el medio rural y al trabajo intelectual basado en una metodología de trabajo integradora y participativa. Esta corriente cultural procura la activación de procesos relacionales y cooperativos entre todas las personas que forman parte de la misma, se desarrolla en el ámbito de la naturaleza y se respeta el entorno en el que se realizan.

En el ámbito sociológico surge la denominación *neorruralismo*, como lo llama Joan Nogué i Font¹¹ en 1988, o *iniciativas independientes*, también denominadas *alternativas autogestionadas*, término con la que lo define el historiador Frank Mintz, “una gestión autónoma y surge de la necesidad en las comunidades de provincias rusas hacia sus vidas sostenibles en medio del abandono de los poderes feudales y la aristocracia”.

El acercamiento del Arte al territorio rural en España, se relaciona con los movimientos migratorios de la ciudad al campo surgidos en España a partir de mayo del 68, que son un eco de los realizados en Estados Unidos y Europa en la década de los 60; únicamente cambia de dimensión para adaptarse al contexto cultural, económico, político y social propio de los 60, y por extensión, del último tercio del siglo XX. En España se formaron las primeras comunidades migratorias como Arco Iris, en Areyans de Muns, Barcelona; Casa María, en Herrerías, Santander, o Ilícitis, en Elche junto a otras segregadas en pequeños núcleos rurales en toda la península Ibérica. Éstas, como las europeas, tienen el denominador común de su migración en la reivindicación de la “contracultura americana” y los movimientos generados en Europa, y en especial en Francia en mayo del 68. En palabras del Reinaldo Laddaga:

“participan en la formación de *ecologías culturales*... De esta transición en el curso de la cual un número creciente de artistas reaccionan al evidente

¹⁰ ALBELDA, J. y SABORIT, J., *La Construcción de la naturaleza*, Valencia, Generalitat Valenciana, 1997.

¹¹ NOGUÉ I FONT, J., “El fenómeno neorrural”, en revista de *Agricultura y Sociedad* vol. 47, 1988, disponible en http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a047_06.pdf, (consulta 26 de septiembre de 2013).

agotamiento del paradigma moderno (y a la influencia de esa clase de respuestas que identificábamos como posmodernas) realizando una metabolización selectiva de algunos de sus momentos: la demanda de autonomía, la creencia en el valor interrogativo de ciertas configuraciones de imágenes y de discursos, la voluntad de articular esas configuraciones con la exploración de “la substancia y la significación de la comunidad”.¹²

En la actualidad existen proyectos ligados a un territorio que se identifican con el *Land Art* y el *Earthworks* o *Arte en la tierra* como denominador común, o con el *Arte ecológico*, por lo que siempre es Arte desarrollado en torno al ámbito de la naturaleza. Solo que unos respetan y crecen en el entorno de la misma, otros solo lo utilizan y los terceros lo integran, coparticipan e intentan que prevalezca. Aun así, son corrientes demasiado abiertas para las especificidades de las obras site-specific o non site creadas, dándonos a entender que casi cualquier pieza de Arte que se realice desde el medio rural podría ser de una u otra corriente. El término “Arte rural” abarca demasiados aspectos y ámbitos, como serían los distintos componentes físicos del ecosistema, tierra, mar y aire, y se tergiversa confundiendo a quienes lo escuchan, sobre todo cuando estas piezas aparecen descontextualizadas dentro de grandes museos o instituciones, en acciones o intervenciones que no secundan el respeto al ecosistema. El *Land Art* y el *Earthworks* o *Arte en la tierra* se asocian con intervenciones, instalaciones o actos cuyo único fin es el expositivo, pero el *Arte ecológico* va más allá, potencia, reivindica y lucha exteriorizando temas que afectan al artista y al mundo, siendo la naturaleza partícipe de esto en pequeñas intervenciones que respetan el entorno o lo investigan de una manera conceptual. Es un concepto específico ya sea personal o social que se acerca más a la noción del Arte como comportamiento ritual o natural.

La investigadora Rosalind Krauss eligió un fundamento teórico elemental para comprender las diferentes lecturas que se le pueden dar al *Land Art*, “La obra escultórica no tiene por qué sólo encontrarse como monumento o dentro de un museo, sino que puede abarcar mucho más haciendo partícipe del mismo a su contexto geográfico.”¹³ El *Land Art* es monumental porque adquiere grandes dimensiones y es visible a cualquier persona, animal o cosa que se encuentre a su paso; es el contexto geográfico el que es capaz de infiltrarse en cualquier lugar y situación. El *Land Art* interviene en la naturaleza pero no siempre respeta el ecosistema natural, es el hecho que lo diferencia del *Arte ecológico*, junto con la dependencia de ciertos mecenas o instauración del mismo en organismos públicos o privados, museos o colecciones particulares. Museos como el Museo Vostell Malpartida, fundado en 1979 en Cáceres, el inactivo Chillida Leku, fundado en el año 2000 en Zabalaga, San

¹² LADDAGA, R., *Op. cit.*, p. 6.

¹³ KRAUSS, R., “La escultura en el Campo expandido”, en *La posmodernidad*, Barcelona, Editorial Kairós, 1985, pp. 59- 74.

Sebastian, o instituciones privadas como el CDAN, Centro de Arte y naturaleza, inaugurado en 2006 en Huesca, y gestionado por la Fundación Beulas, son ejemplos pioneros de las sedes artísticas del *Land Art* en el ámbito de las instituciones españolas. Unos y otros aprecian el intercambio de cultura con lo perteneciente o relativo al medio rural, para lograr resultados que respondían a las necesidades artísticas del siglo XX por la ausencia de políticas culturales en el mismo, pero se alejan de las actuales manifestaciones que están en consonancia de fondo y forma con el espacio en el que se localizan en el hábitat rural, aunque hayan sabido evolucionar reciclando sus actuales propuestas con participación en el *Arte ecológico*.

2.1.1.2. El Arte en el ámbito rural en los inicios del siglo XXI

A lo largo de este punto vamos a conocer, por una parte, qué es lo que determina el Arte en el ámbito rural en la institución, la asociación o los colectivos en algunas sedes en España; y por otra, cuáles son sus funciones en cada ámbito rural, así como las pautas establecidas para su creación. Las aproximaciones y divergencias entre unos y otros se extraen del estudio de tres casos prácticos contemporáneos en el territorio Español, como son el proyecto nacional Campo Adentro en diversas localidades rurales en España, la Fundación Cerezas Antonino y Cinia, FCAYC, en Cerezas del Condado, León, y el emergente proyecto cultural de La Harinera, en Pedro Muñoz, Ciudad Real. Estos junto a los colectivos, los proyectos efímeros en las redes sociales y los festivales nacionales emergentes en los medios rurales, son algunos de las muestras activas de “Arte rural” surgidas en la primera década del siglo XXI en España. En el año 2010, Nekane Aramburu facilitó una catalogación de colectivos y asociaciones en el ámbito español, junto a diversas plataformas online, para mostrar los cambios a los que el ámbito artístico se enfrentaba. En este capítulo se ha actualizado tal catalogación, indicando solo los colectivos en el medio rural aún vigentes. Así pasan a formar parte de un compendio actualizado de la investigación y clasificación de colectivos españoles recopilada en Archivos Colectivos¹⁴, y se suman a los extraídos de plataformas online como Ruralactual¹⁵ y Rural-C¹⁶. Ambas plataformas online facilitan en la red información pública, de un modo abierto y horizontal, de los actuales proyectos, investigaciones y discursos que se generan en torno al Arte plástico y escénico, la ecología, la sostenibilidad y de un modo se expanden a la arquitectura, la sociología, la antropología cultural, y los estudios del ámbito rural contemporáneo en España. También prestan atención a las necesidades sociales para reconfigurar la cultura como identidad individual y social en el medio rural. Así, la configuración del Arte en el ámbito rural depende, en

¹⁴ ARAMBURU, N., “Archivos Colectivos”, Issuu, plataforma de publicación online, San Sebastián, Donostia, 2011, disponible en <<http://issuu.com/nknaram/docs/archivoscolectivos>>, (consulta 16 de mayo 2014).

¹⁵ RURAL ACTUAL, Rural Actual, <<http://www.ruralactual.com/>>, (consulta 16 de mayo 2014).

¹⁶ RURAL-C, Rural Contemporánea, <<http://www.ruralc.com/>>, (consulta 16 de mayo 2014).

primer lugar, de la naturaleza de la que proviene, bien sea la institución, la asociación o el colectivo donde vaya a ser acogido o por el que va a ser desarrollado. No es lo mismo el Arte para el mercado que el Arte desarrollado por el mero hecho de crear.

Campo Adentro es un proyecto iniciado en 2010 de territorios, geopolítica, cultura e identidad en el contexto de las relaciones entre lo urbano y lo rural en dieciséis provincias de España. Está dirigido por Fernando García Mory y está subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y El Museo Reina Sofía, entre otros. El proyecto es pionero en el modo de repensar el Arte en el medio rural, puesto que ofrece la oportunidad de analizar las actuales percepciones y representaciones de la vida rural en diversas localidades españolas y ver cómo influye en la construcción de su identidad cultural. Su objetivo es proporcionar una interpretación de la vida rural, poner en relieve las amenazas y las oportunidades que existen en el campo español desde el punto de vista de la cultura contemporánea.

El proyecto poseyó, en sus principios, residencias para artistas en poblaciones rurales a lo largo de España y ofrecía al artista la posibilidad de desarrollar proyectos de Arte durante su estancia, o presentarlos ejecutados, aunque no tuvieran relación con las áreas de interés del programa. La residencia constaba de la inmersión en el mundo rural en cada una de las localidades que formaban parte del proyecto, y las obras de Arte se mostraban de un modo público junto con una presentación y una publicación final. Las instalaciones eran en diversas localidades de España: Coria en Cáceres, Tierra de Barros en Badajoz, la aldea de Valladares en Pontevedra, Farrera en Pallars de Sobirà, Lérida, Puebla de la Sierra en Madrid, y Vallehermoso en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, entre otras. En la actualidad el proyecto no continúa en todas las localizaciones que formaron parte en un comienzo, a pesar de su disposición en la plataforma online con el mismo nombre. En 2013 las condiciones del proyecto varían y este pasa a desarrollarse dentro de las Naves de la Música del Centro de creación contemporánea Matadero Madrid. Allí, *Campo Adentro* realiza talleres, exposiciones y mesas debate en torno al Arte rural, el Arte público, la historia, la política y los nuevos usos del bien común. En la actualidad, se realiza una publicación que compila la información sobre la experiencia, el método seguido y su desarrollo en el ámbito rural.

En 2008 nace la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, FCAYC, en la localidad de Cerezales del Condado, León, de donde es originario su fundador Antonino Fernández, empresario y emigrante local. Su sede está en las antiguas escuelas rehabilitadas del pueblo, de cuya rehabilitación se encargó la propia fundación. La institución, de carácter privado, está gestionada por Rosa Yagüez y Alfredo Puente quienes, junto a su equipo, se ocupan del desarrollo del territorio y la transferencia de conocimiento a la sociedad mediante la producción cultural y la etnoeducación, haciendo uso de las tecnologías libres y del creative commons para ello. La utilización de este tipo de tecnologías en los proyectos que se trabajan en la fundación, son nexos comunes a algunos de

Talleres de permacultura, “La azada de Oro o Golden Escabuche”, Residencia artística del colectivo “Paraisurural” en la FCAYA, 2014.

los artistas que trabajan para la misma, y su uso facilita la colaboración de un modo abierto y participativo a personas de cualquier edad que habitan en la localidad durante todo el año o solo en los meses estivales, pero que colaboran de manera activa con su información en los diversos proyectos que allí se realizan. De este modo, la fundación relaciona el trabajo entre archivistas, agricultores, amas de casa, artistas, docentes, investigadores, jóvenes y jubilados. Esto sirve para unificar los conocimientos mediante la transmisión oral, las recetas gastronómicas compiladas, el folclore, los trabajos comunes o *filandones*, y se recoge la información dando lugar a proyectos como *Territorio Archivo*¹⁷ y bibliotecas digitales a las que existe un libre acceso posterior para todos los públicos.

La Fundación Cerezas está dirigida a todos los públicos, sus actividades transversales promueven el Arte, la música, el medioambiente, la sociología y la economía en la localidad. Dichas actividades se realizan a lo largo de todo el año dando lugar a exposiciones temporales, talleres y residencias artísticas. Las residencias son compaginadas con talleres educativos realizados por los artistas para niños y jóvenes en período estival, y se amplían durante todo el año unificados a su programación educativa en grupos de trabajo reducidos para todas las edades. De un modo paralelo a este tipo de propuestas se desarrollan talleres prácticos en la misma, los cuales sirven para profundizar sobre las diversas temáticas de interés en el ámbito social local. Muestra de esto es el proyecto iniciado en base al taller del artista en residencia Daniel García Andújar, junto con Abelardo Gil-Fournier, cuyo trabajo critica el uso de las tecnologías y las condiciones socio- políticas que definen su uso y su producción, creando redes de colaboración en torno a los distintos temas, los cuales convierte en plataformas de investigación online de acceso público. FCAYC patrocina diversas líneas de trabajo de artistas que trabajan con el ecosistema rural, como el proyecto *Herbarium* de Lorena Lozano, desde un punto de vista etnológico¹⁸, o proyectos antropológicos como *El Cazador*, de Álvaro Laíz¹⁹, que investiga el reto de descifrar algunas claves cotidianas que afectan a la población y los cazadores que subsisten en el medio rural y la relación que estos mantienen con el tigre en su entorno en territorios internacionales. En la actualidad las principales líneas de trabajo artístico de la fundación son ambos proyectos junto con *Territorio Archivo*, proyecto interno de la fundación que compila la información sobre su territorio rural, las condiciones físicas y culturales entre las comarcas de Cerezas y Curueño. Desde 2013 la Fundación Sánchez Ruipérez en Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, colabora con la Fundación Cerezas y realiza tres recopilaciones

¹⁷ Este proyecto artístico es la recopilación fotográfica que Chus Domínguez realiza sobre los habitantes de seis pequeños pueblos de la comarca leonesa de Condado- Curueño. Se materializó en una exposición en la FCAYC y se ha realizado una publicación con el mismo nombre: PUENTE, A., et al., *Territorio Archivo*, León, Editorial Fundación Cerezas Antonino y Cinia, 2014.

¹⁸ LOZANO, L., Lorena Lozano, <<http://lorenalozano.net/>>, (consulta 1 de junio 2014).

¹⁹ LAIZ, A., Álvaro Laiz, <<http://www.alvarolaiz.com>>, (consulta 8 de octubre 2014).

más en el proyecto de *Territorio Archivo* en torno a la tradición oral, la poesía y la música de esta localidad de Salamanca, siendo sus propios habitantes los que participan activamente en la investigación junto con Jorge Blasco²⁰, director del proyecto *Culturas de archivo* iniciado en la fundación Antoni Tàpies de Barcelona.

La fundación también posee unas reses a modo de pequeña granja, en la cual dan cabida a dos bueyes y una vaca. Durante el año 2014 se inician la ampliación de los espacios arquitectónicos, en consonancia con la arquitectura tradicional del territorio. Se han realizado unas naves contiguas modulares, y su diseño se basa en la eficiencia energética, con el respeto y el aprovechamiento de los recursos locales, gracias a la realización de un sistema de climatización con un campo de captación geotérmica, y una caldera de astillas de biomasa. Las nuevas instalaciones contarán con espacios versátiles cuyo uso serán la sala de exposiciones, las aulas didácticas y de ensayo, un centro de documentación, un auditorio y otros espacios al aire libre, para continuar el programa de actividades que en 2014 contabilizaba 344 con más de 45.000 participantes durante cinco años.

Un caso análogo, y también pionero en la comunidad de Castilla La Mancha, es el centro de Arte contemporáneo y desarrollo de la cultura artística en el ámbito rural manchego llamado La Harinera, en la localidad de Pedro Muñoz, Ciudad Real. Su presidente, Santiago Arroyo, trabaja desde hace años en la gestión cultural, y junto a su equipo ha llevado a cabo este proyecto que vincula el patrimonio industrial, la innovación cultural y la creación contemporánea en una antigua fábrica de harinas y pan. El proyecto comienza con la posesión y rehabilitación de la fábrica de harinas de principios del siglo XX, la restauración de una de sus naves y la realización de un albergue para realizar intercambios artísticos a nivel internacional en la red de residencias artísticas *Res Artis*²¹, asociación compuesta de una red mundial de residencias para artistas.

La Harinera pone en práctica una línea de trabajo a través del fomento de la creatividad de manera sostenible y, como la anterior fundación y proyecto citados, se desarrolla en las tradiciones locales integrando el Arte y la innovación para contribuir a la transformación social en el medio rural. Este proyecto emergente ha desarrollado en los primeros diez meses, desde la apertura del mismo en 2014, la restauración de la sala principal de la fábrica de harinas, una residencia de artistas emergentes, Arenillas y Fuentesal, (Julia Fuentesal y Pablo Muñoz de Arenillas, dos jóvenes artistas que intervinieron temporalmente el espacio interpretando el carácter de La Harinera, dialéctica

²⁰ BLASCO, J., << Dirige el proyecto Culturas de archivo, iniciado en la Fundació Antoni Tàpies en octubre de 2000. Actualmente trabaja en el desarrollo de proyectos y publicaciones vinculados a Culturas de archivo, así como en la edición del portal del proyecto. Profesor de monográficos culturales en la Escuela Elisava>> Cfr. biografía de Jorge Blasco Gallardo para la web de Media lab Prado, disponible en <http://medialab-prado.es/person/jorge_blasco_gallardo>, (consulta 8 de octubre 2014).

²¹ RES ARTIS, Res Artis, <<http://www.resartis.org/es/>>, (consulta 20 de mayo 2014).

entre lugar o presencia como lo hicieron los ya consagrados Antoni Muntadas, Francesc Torres, Nam Yum Paik o Mucha), la promoción de su proyecto expositivo junto a la realización de un catálogo de la misma, una exposición individual de la reinterpretación del Greco a través del 3D en una muestra pictórica, conciertos, un albergue para las residencias artísticas, y el acercamiento de todo ello a los habitantes de Pedro Muñoz y las localidades cercanas. En la actualidad se trabaja para convertir el patrimonio industrial de la Harinera en un museo y poder realizar de este un centro social y cultural de Arte contemporáneo como La Casa Encendida de Madrid.

Estos centros e instituciones, junto a otros como CACiS, centro de Arte contemporáneo y Sostenibilidad- El Forn de la Calç regulado por Joan Vendrell, en el municipio de Calders, comarca de El Bagers, Pre-Pirinéo; el Cerro Gallinero en Hoyocasero, Ávila, coordinado por Carlos de Gredos; Museo Mausoleo de Morille, en Morille, Salamanca, administrado por Domingo Sánchez Blanco, el Ayuntamiento de Morille, la Asociación Cultural El Zurguén y el grupo de investigación: SDLM de la Universidad de Salamanca; la emergente PACA_ Proyectos Artísticos Casa Antonino, en Cabueñes, en Asturias; Sierra, Centro de Arte en Santa Ana La real, Huelva y el centro de Arte contemporáneo rural La Postiza, en La Cueva de Monteagudo, en Murcia, son muestras activas en España del creciente auge de las manifestaciones artísticas en consonancia con su entorno y en el ámbito rural, de las cuales algunas surgieron de las decenas de microespacios y asociaciones nacionales creadas a finales del siglo XX²² y otras de manera espontánea.

Coetáneas a estas instituciones, centros de Arte y asociaciones surgen los colectivos autogestionados y autosuficientes; estos se componen de grupos de artistas, creativos y expertos en otras disciplinas, se pronuncian y crean tanto en las ciudades como en los ámbitos rurales, sin depender de subvenciones públicas u otras formas de financiación privadas como cuotas o entradas. Los colectivos se adaptan al medio en el que trabajan, asumen el entorno y crean con los materiales que les rodean, frente a la política de las instituciones. Las principales diferencias del colectivo con las políticas institucionales son que estas han requerido una mayor especialización en las tareas, con una amplia distinción dentro de los equipos, los cuales facilitan la cabida de exposiciones de gran envergadura. Como se ha visto en el siglo pasado, no solo requieren grandes plazos de organización previos y cuantías económicas de miles de euros, sino que implican la necesidad de más profesionales de cada uno de los campos en los que se desarrollan, subcontratando expertos ajenos al equipo habitual. Frente a esto se encuentra la figura del colectivo pequeño y

²² A ellos hacen alusión, la tesis doctoral de Marta García Pedroso, "Los colectivos artísticos y el cambio cultural en Castilla León. 1975-1996", Valladolid, Ed. Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras, de Historia Moderna, Contemporánea y América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2012; junto a el compendio de Elena Santos, "Informe sobre espacios y proyectos alternativos", León, 2010, disponible en <<http://www.todapracticaeslocal.com/2010/04/29/informe-sobre-espacios-y-proyectos-alternativos/>>, (consulta 19 de octubre 2013).

autogestionado, cuya configuración del equipo va a ser determinada por la naturaleza de la práctica artística, donde estas se sustentan en formas posfordistas, Reinaldo Laddaga alude a Bolstanski y Chiapello, sociólogos, y dice:

“Como Bolstanski y Chiapello comentan, “poniendo el acento sobre la polivalencia, la flexibilidad del empleo, la aptitud de aprender y de adaptarse a nuevas funciones, más bien que sobre la posesión sobre de un oficio y sobre las cualificaciones adquiridas, pero sobre la capacidad de comprometerse, de comunicarse, sobre las necesidades relacionales, el normanagement se vuelve a lo que, cada vez más frecuentemente, se llama el “saber-ser” en oposición al “saber” y al “saber -hacer” “. ²³

Las manifestaciones de Arte contemporáneo en el medio rural realizadas por los colectivos, no solo presentan un Arte político, como en los setenta o en los noventa sino que, como se cita en la revista Ajoblanco, “La gente joven y la gente que no se situó en los ochenta, crea asociaciones, colectivos autogestionados, revistas, espacios de creación y plataformas para que circule la información y mostrar su obra”²⁴.

Como se ha expuesto hasta ahora, durante esta primera década del siglo XXI existen proyectos o casos prácticos en el ámbito rural en España basados en los usos y buenas prácticas del Arte en el medio rural. Estos son abiertos y participativos, y cuentan con el apoyo de proyectos como la Red Transibérica²⁵ para favorecer el desarrollo y conocimiento de los espacios culturales de España y Portugal. En palabras de Fernando García Malmierca, vicepresidente de la AVA (Artistas Visuales Agrupados):

“Recientemente se ha creado la Red Transibérica de Espacios Independientes, que aúna espacios de toda la península, en un intento de promover el asociacionismo cultural no institucional, crear estrategias colaborativas de financiación y aunar recursos físicos y humanos para hacer frente a la nueva era que estamos viviendo en la que se vislumbra un mantenimiento difícil de las macroestructuras institucionales, de forma que es la cultura independiente la que debe alzar su voz y ofrecer su modelo de gestión sostenible”²⁶

²³ LADDAGA, R., *Op. cit.*, p. 134.

²⁴ FONTRODA, O. y TODO, P., “Un año después...Barcelona opta por lo alternativo”, en revista Ajoblanco, Barcelona, julio-agosto 1993, p. 1.

²⁵ RED TRANSIBÉRICA, Red Transibérica de espacios culturales independientes, <<http://redtransiberica.wordpress.com/about/castellano/>>, (consulta 25 de mayo 2014).

²⁶ GARCÍA, F., “Espacio artísticos independientes”, 2012, disponible en <<http://redtransiberica.wordpress.com/2012/02/10/nodos>>, (consulta 21 de octubre 2013).

2.1.1.3. La expansión del Arte y los movimientos de población al ámbito rural

SÁNCHEZ, Manuel, “Casi 140.000 españoles se han exiliado en los últimos dos años”, Diario Público, 3 de noviembre 2014.

CCAA	2012	2013	Total
Andalucía	6.331	8.712	15.043
Aragón	1.210	1.721	2.931
Asturias	1.004	1.471	2.475
Baleares	1.388	2.167	3.555
Canarias	2.905	4.476	7.381
Cantabria	528	659	1.187
Castilla y León	1.802	2.861	4.663
Castilla-La Mancha	1.306	2.219	3.525
Cataluña	10.957	14.560	25.517
Comunidad Valenciana	5.927	8.345	14.272
Extremadura	512	712	1.224
Galicia	4.212	5.166	9.378
Madrid	14.173	19.396	33.569
Murcia	1.550	2.145	3.695
País Vasco	2.029	2.542	4.571
Navarra	882	1.647	2.529
La Rioja	281	150	431
Ceuta	127	150	277
Melilla	144	197	341
TOTAL	57.267	79.306	136.573

España sufre una emigración fundamentada por la crisis económica desde 2008. En el tiempo perteneciente al año 2012-2013, aproximadamente 140.000 personas han emigrado fuera de España, en busca de mejores perspectivas laborales, culturales, económicas y sociales, resintiéndose Madrid y Catalunya también en la pérdida de población. El retorno de población al ámbito rural ha surgido antes y durante la crisis. A finales del siglo XX se daba un auge en el número de empresarios, artistas o directivos creativos que abandonaban la ciudad para vivir en el campo²⁷, como una huida a la masificación de las urbes o por cuestiones económicas. Aunque el mayor incremento comenzó al iniciarse la crisis y conllevó, y conlleva aún en algunos casos, la migración de trabajadores de diversos campos que han de instalarse en las casas familiares, y retomar las producciones agrícolas o ganaderas²⁸. Las asociaciones de ganaderos y agricultores nacionales como ASA, en Andalucía o ASAJA en Castilla y León, documentan en entrevistas en estos últimos años, entre 2013 y 2015, los éxodos urbanos rurales, donde jóvenes vuelven al campo gracias a programas de desarrollo, muestra de la realidad cambiante y la vuelta al campo²⁹.

En las zonas urbanas también han surgido prácticas relacionadas con el Arte y la tendencia rural o ecológica en forma de jardines verticales o huertos urbanos. Ciudades como Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid,

²⁷ CORCUERA, A., “Me voy al pueblo”, El País, 18 de enero 2013.

²⁸ “La Generalitat impulsa un programa para el retorno de los jóvenes al medio rural”, en Europa Press, 23 de mayo, 2013, disponible en <http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ganaderia/la-generalitat-impulsa-un-programa-para-el-retorno-de-los-jovenes-al-medio-rural_eiDD7UpuEj7OL3VbjM8kU/>, (consulta 25 de mayo 2014).

²⁹ OTERO, J. A., “La crisis trae al joven de vuelta al campo”, Diario Público, 12 de mayo, 2013.

Santander, Sevilla, Oviedo, Valencia, Vitoria y Zaragoza son muestras de estas iniciativas promovidas desde las comunidades de vecinos y que los ayuntamientos asumen o integran en sus planes de desarrollo local³⁰. El alcance de estos ha sido tal, que se han implantado en algunas instituciones relacionadas con el ámbito artístico como el proyecto *Plantando Redes*, en el Centro Social y Cultural La Casa Encendida de Madrid³¹ o *EcoLAB*, en el Centro de Arte Contemporáneo LABoral de Gijón³². De igual forma han sido constantes los eventos puntuales que el proyecto *Campo Adentro* ha realizado en torno a la formalización de encuentros en base a actividades agrarias desde el año 2013, estos han dado lugar a un grupo de estudio de Ecologías del Arte, Nuevo Territorio y Paisajes en Cultura Contemporánea en el Centro Creativo Contemporáneo de Matadero en Madrid. Las plataformas digitales por su parte, han sido un soporte de esta amalgama de propuestas, investigaciones y creaciones, promoviendo sus propias iniciativas surgidas en “la red” como la de Huertos compartidos³³ o La RE-vuelta al campo³⁴, donde se accede a la cesión de espacios y se cultivan vegetales para el consumo propio, fomentando la formación de cooperativas y la comunicación entre productores agrícolas para producir, consumir o vender sus productos en el territorio español.

Los recortes económicos y los fondos destinados a obras sociales o culturales han decrecido o desaparecido por parte de ciertas entidades públicas y privadas en España en los comienzos del siglo XXI, lo que favorece cierto desvanecimiento del mercado del Arte, el cual también se ha resentido con los diversos cierres de galerías de Arte de larga trayectoria en diversas provincias Españolas como Espacio Líquido en Gijón, Nuevo Arte en Sevilla, Soledad Lorenzo y Oliva Arauna en Madrid o Galería Still y la Nave en Valencia. Pero de la misma manera que las instituciones comparten su agenda cultural de las prácticas artísticas contemporáneas con otros centros de Arte autogestionados, pensando en casos como Matadero en Madrid o La Panera en Lérida, las asociaciones en los barrios o los colectivos en su entorno local más cercano, las galerías han sabido readaptarse a los cambios político-sociales y económicos, y han pasado a dar cabida a los Show Rooms y a

³⁰ CHACÓN, R., “El plan Urban impulsa la creación de huertos sociales en la zona del Castillo de Alcalá de Guadaíra”, Europa Press, 8 de enero, 2015, disponible en <http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-agricolas/el-plan-urban-impulsa-la-creacion-de-huertos-sociales-en-la-zona-del-castillo-de-alcala-de-guadaira_PPky2CoCKs1QalZUy1zHh2/>, (consulta 10 de enero 2015).

³¹ FRAGUAS, R., “Huertos pioneros del Madrid Futuro”, El País, 19 de diciembre, 2012, disponible en <<http://ccaa.elpais.com/hemeroteca/ccaa/2012/12/20/m/madrid.html>>, (consulta 10 de enero 2015).

³² CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL LABORAL, “Presentación de espacio *ecoLab* y *códigos abiertos*”, Gijón, 9 de noviembre, 2012, disponible <<http://www.laboralcentrodearte.org/es/actividades/espacio-ecolab-codigos-abiertos/view>>, (consulta 19 de diciembre 2012).

³³ HUERTOS COMPARTIDOS, Huertos compartidos, <<http://www.huertoscompartidos.com/>>, (consulta 26 de mayo 2014).

³⁴ LA RE-VUELTA AL CAMPO, La Re-vuelta al campo, <<https://www.larevueltaalcampo.com/>>, (consulta 26 de mayo 2014).

pequeños eventos puntuales materializados en pisos privados de edificios de particulares en algunas ciudades como Bilbao, Córdoba, Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, e incluso en localidades como Lalín, un pequeño pueblo de Pontevedra. En algunas de estas localidades coexisten tales proyectos con nuevas ferias de Arte creadas en hoteles “temáticos” y edificios históricos, y sirven de muestrario o escaparate para los artistas transdisciplinares actuales, todo conato de fomento o interés por el Arte existente en España³⁵.

Los colectivos y los artistas tienen en la actual expansión del Arte un papel importante junto a la innovación en los modelos de autogestión, producción y comunicación para la creación contemporánea, en el que se ha de tener en cuenta la presencia y los usos de la web 2.0, facilitadora de comunicación e información, con una labor activa de un modo plástico y sostenible en una época de bajos recursos económicos en el ámbito rural. Centros como la Nau Còclea, se presenta como un colectivo situado en Camallera, Alt Empordà, Girona. En la actualidad es un centro de creación contemporánea y surge de la unión del colectivo creado por el artista José Manuel Berenguer y Clara Garí. Nace de la necesidad de dar a conocer sus trabajos de música electro acústica, video, escenografía audiovisual y performance desde 1996. Poseen un programa de residencias, producen y presentan exposiciones o proyectos artísticos multidisciplinares, y realizan formación para creadores y divulgación artística; Cultura independiente, un proyecto de identificación de espacios independientes en España y Portugal. En la actualidad se fundamenta en una plataforma de distribución de Arte online, mediante una página web que recopila películas, música, libros y software de compra venta independiente; El panal de Casalarreina, proyecto personal independiente realizado por Nekane, nacido en 2009 para promover el Arte en el medio rural de la Rioja. De gran actividad hasta el año 2012, ha desarrollado intervenciones artísticas, charlas, talleres, proyecciones y muestras de fotografía coincidiendo con la residencia de varios artistas en la propia localidad de Casalarreina; La Casa del Cactus es un proyecto artístico de colectivo variable, formado por artistas con afinidades e intenciones comunes. Se inicia en Ses Salines, Mallorca, como ámbito alternativo, es independiente, y su línea de trabajo es la cultura, la expresión y el activismo. En la actualidad realizan otras vías de participación que no pasan por tener un lugar físico propio, pero sí coordinan proyectos y eventos con instituciones internacionales como la Royal College of Arts de Londres; OMA, colectivo de artistas que desde 1994 celebran encuentros anuales en Herguivuela de la Sierra (Salamanca), cuyo proyecto está coordinado por Juanvi Sánchez y realizan trabajos más o menos efímeros en el entorno del pueblo; O Monte é Noso plantea un proyecto en el medio rural gallego, que cuestiona la propiedad y gestión de los montes comunales, las tecnologías de la

³⁵ ESPEJO, B., “Aire fresco para los nuevos espacios”, en revista El cultural, 12 de septiembre, 2014, disponible en <<http://www.elcultural.com/revista/arte/Aire-fresco-para-los-nuevos-espacios/34533>>, (consulta del 25 de abril 2015).

información y Comunicación en los entornos rurales. Está desarrollado por Francisco G. Quiroga, miembro del Grupo de Investigación Socio Territorial IDEGA de la USC, y del Grupo de Estudios Ecologías del Arte, Nuevos Paisajes de la Cultura Contemporánea; TresendinArte por otro lado, es una casa que surgió en el entorno rural de Ruenes, localidad de Peñamellera Alta en Asturias, para albergar artistas de renombre que quieran compartir conocimiento y ayuden a crecer a otros artistas locales más noveles con talleres, diversas disciplinas artísticas o escénicas y terapias naturales. Es un proyecto colectivo de artistas como Manuel Rufo, Juan Madrid, Georgina Cisqueña, Eliseo Parra y Daniel Canogar entre otros.

Unificados a los colectivos se encuentran las efímeras manifestaciones artísticas anuales que tienen lugar en las pequeñas localidades de diversas provincias de España, actos en torno al Arte en el medio rural que se materializan en forma de festival: El Cencerro Rural Ad Fest, en Losana del Pirón, Segovia; El Festival 14 Norte, compuesto por ArtSur 14, en La Victoria, La Fragua y Diálogos entre Arte Contemporáneo y Patrimonio Histórico, en Vila Romana de El Ruedo y Ecomuseo del Río Caicena, en Almenidilla, todos ellos en Córdoba; BioSegura, en Baas de Segura, Jaén; Talamansi Music, en Ferez, Albacete; Encuentros en Urex, en Urex de Medinaceli, Soria; Todo lo cría la tierra, en Espinosa de los Monteros, Burgos; el desaparecido Pan, en Morille, Salamanca; Dosmilvacas Arte, en Corullón, el Bierzo; Encuentros de Arte en Guenalguazil, en Guenalguazil, Málaga; Boadilla de Rioseco Arte, en Boadilla, Palencia; el creciente Festival internacional de Arte y construcción, en Covarrubias, Burgos; la Muestra de Cine de Ascaso, en Pirineos, y el Festival de Arte contemporáneo y cultura del Vino en La Bastida, Rioja Alavesa. Festivales que cada año aumentan su cuantía en época estival, y sirven de impulso en cada vez más localidades rurales para configurar nuevos eventos entorno al Arte.

2.1.1.4. Los futuros planteamientos: uso o consumo, recepción o contemplación

Las nuevas formas de creación de Arte se unen, como se ha analizado hasta ahora, a los acontecimientos sociales, culturales, políticos y económicos para hacer que el sistema tradicional esté cambiando su funcionamiento. “Las estructuras de poder de las que dependía no son firmes, y ya no sirve de la misma manera a la sociedad”³⁶:

“[...] el sistema del Arte ha entrado dentro de la lógica de la contingencia y la caducidad, típicas del modelo neoliberal. De esta forma, sin aquellos anclajes puede en cualquier momento desaparecer sin que nadie, ni las estructuras de poder de las que dependía ni la base social a la que

³⁶ CARRILLO, J., “Hacia una redefinición de la institución cultural y artística en España” en *El sistema del Arte en España*, Madrid, Ensayos Arte Cátedra, 2010, p.280.

hipotéticamente servía se levanten para defender la necesidad de su continuidad”.

Esto parece haber producido que las instituciones y los museos se planteen proyectarse de un modo social. Se forman microproyectos dentro de las instituciones con grupos de trabajo compuestos por personas de diferentes disciplinas: investigadores, creativos, economistas, gestores, educadores, comisarios y docentes, todos repiensen el estado del Arte actual, y se introducen las nuevas tecnologías y los talleres transversales participativos como partes activas del Arte. Estas acciones y nuevas cabidas del Arte contemporáneo sirven, de algún modo, como refuerzo para potenciar la identidad de las instituciones, es decir, la de sus colecciones de Arte, pues sin ellas ya no sería un museo o una institución artística. ARTIUM en Vitoria, el Centro de Arte Contemporáneo o CAC de Málaga, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo o CAAC de Sevilla, el Centro Atlántico de Arte Moderno o CAAM en Las Palmas de Gran Canaria, el CCCB, el Centro de Arte Santa Mónica y la Fundación Antonio Tàpies en Barcelona, el Centro de Arte contemporáneo Caja de Burgos o CAB, el Centro de Arte La Panera en Lérida, el Centro de Arte Contemporáneo Huarte de Navarra, Es Baluard y la Fundación Pilar i Joan Miró en Mallorca, el IVAM y el MUVIM en Valencia, el MARCO de Vigo, el Museo Wurtz de la Rioja, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Caixa Forum, el Museo del Prado, el Museo Thyssen Bornemisza, el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, el museo de Arte Contemporáneo y el Centro de Arte Matadero, en Madrid junto al Museo Vostell Malpartida, en Cáceres y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León , MUSAC, en la ciudad de León, son algunos de los museos e instituciones que están al servicio del público, y se han abierto a otros canales como la educación, la investigación, el uso de las nuevas tecnologías o la divulgación del Arte social en la primera década del este siglo XXI. Es el proceso de varios años, y hace que los museos o instituciones incorporen contenidos más amplios que los tradicionales, y se apliquen patrones anglosajones, pensando en generar recursos financieros y haciendo que la institución se abra a otras funciones no solo museísticas. Se ha propiciado que en los museos, y en algunas instituciones, existan librerías donde podemos encontrar todo tipo de libros y revistas técnicas, lúdicas, científicas, tiendas anexas repletas de merchandising para todas las edades, espacios para diferentes eventos, y se favorezca la gestión de un modo empresarial. Para ello se crean ponencias, se realizan conciertos, eventos, entregas de premios, presentaciones comerciales, talleres educativos y actos de relevancia para las ciudades o lugares en las que están emplazadas, siempre y cuando los propios lugares puedan albergar tales fines. Los espacios no pretenden atender solamente a un gran número de visitantes, y parecen buscar con estas iniciativas atender las demandas de un público cada vez más diverso. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, las aplicaciones móviles, las páginas web y los blogs han hecho que las personas accedan a los contenidos

de los museos y las instituciones online, sin acudir a ellos, y hacen evolucionar los vínculos de unión entre las personas y las entidades. Los museos han realizado cambios, y se han visto transformados en laboratorios de creación, lugares en los que se facilitan los medios técnicos y el espacio adecuado a otras necesidades no solo expositivas, donde los artistas hacen que los espacios tomen la función de sus propios talleres. Centros como LABoral Centro de Arte en Gijón, Matadero en Madrid, el Patio Herreriano en Valladolid o el MAC, Museo de Arte Contemporáneo Gas Fenosa en La Coruña, son algunas de las instituciones que han amplificado sus residencias de artistas en esta línea de desarrollo.

Los procesos artísticos han evolucionado, y junto con los museos, las instituciones y los espacios colectivos, una vez más, se abren a otros discursos de Arte. Se aborda el sentido del humor con la estética del gag visual, y las obras en proceso en el conceptualismo, para crear un mapa más amplio a nivel sociológico y artístico. Las colaboraciones entre los diversos artistas e intereses comunes entre comisarios y críticos son un hecho en la actualidad, envueltos en el ámbito de la crisis en los principios del siglo XXI en España, donde los artistas se vuelven comisarios, y hacen ver el uso de otros materiales tecnológicos, o ecológicos y reciclados en coalición a las ya clásicas manifestaciones de Arte basadas en el audiovisual, el dibujo, la escultura, la gráfica y la pintura, y constituyen un potencial artístico emergente en España desde el año 2010. Las nuevas tecnologías, sus avances y las propias investigaciones de los artistas, cada vez más especializados en el análisis de datos y la programación de software, llegan a hacer posible que una artista puede hacer interactuar al público, y dar lugar a una obra de Arte sonora, escribiendo en un ordenador personal una frase en una página web programada para ello y convertirlo en voz dentro del museo o hacer que unos dispositivos tengan la habilidad de dirigirse por sus propios medios hacia fuentes de luz más brillantes en su entorno, tal y como el artista Jose Manuel Berenguer nos muestra en la instalación *Luci*, premio Arco/Beep de arte electrónico en el año 2008. El uso de la web 2.0, al igual que el uso de los códigos de programación y los programas abiertos se utilizan en los talleres artísticos y en las obras de Arte, lo que vislumbra aportar una mayor accesibilidad y experimentación por parte de los usuarios o el público en general. Amplían el acceso físico de personas a los centros de Arte, haciendo que se inserten en el tejido cultural creativo, y sirven de reclamo de las personas hacia los espacios y el Arte más allá de su función exhibidora.

2.1.2. ECOSOSTENIBILIDAD

Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo perdurable, y desarrollo sustentable aluden al desarrollo socioeconómico. Estos conceptos aparecen por primera vez en el documento nombrado como informe Brundtland (denominado así por la política noruega Gro Harlem Brundtland); este documento fue publicado en 1987 como resultado de los trabajos de la

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).³⁷

La ecosostenibilidad es entendida como una forma o filosofía de vida, que afecta a nuestra forma de entender lo que nos rodea y nos fuerza a modificar nuestros valores respecto a nuestro entorno. El Arte se convierte aquí en un modo de difusión de estos valores en el entorno y en la sociedad en general. Artes plásticas y escénicas forman parte de esta otra forma de creación, que se representa para acercarse a la naturaleza, aunque en ocasiones tan solo nos informa sin llegar a involucrar al espectador. “Se habla de fondo no solo de forma; no es solo la estética, es necesario lo ecológico” como decía un miembro de la plataforma de creación en red Zoohaus³⁸ en el I Foro de la Cultura³⁹ de Burgos en el mes de noviembre de 2014.

Algunas de las conclusiones de este I Foro de la Cultura de Burgos fueron que el legado y el empoderamiento de la gente es necesario, y los artistas no crean para nadie, aunque sí es necesario el fin social de un modo sostenible, se valoraba así la cultura en este Foro junto a la necesidad de un cambio ético profundo. Pensar de un modo global para actuar de un modo local es un ítem en el desarrollo sostenible. “La globalización, con su concepto de “aldea planetaria”, y la homogenización cultural eclipsaron la identificación de las identidades locales, no permitiendo que la cultura influya en el territorio”⁴⁰

Esto hace repensar el planteamiento de la cultura y el Arte, replantear el trabajo con el entorno y no para el entorno, donde se valora el uso de energías limpias, el uso de un modo responsable de la tecnología y no abusar de los materiales y procedimientos no efímeros. Acerca de esta búsqueda de relación entre la ecología y el entorno, Chiara Sgaramella, en su TFM *Paisajes de Palabras*, dirigido por José Luis Albelda, expone:

³⁷ ARQUITECTURAS COLECTIVAS, Arquitecturas colectivas, <<http://arquitecturascolectivas.net/noticias>>, (consulta 21 de octubre 2013).

³⁸ La plataforma Zoohaus, nace en Madrid en 2007, y desde entonces participa con sus propuestas en la red y las colaboraciones múltiples en campos como el diseño, la arquitectura o las instalaciones artísticas. Cree en la adaptación del concepto al lugar y la utilización de lugares infrutilizados para aportar nuevos puntos de vista haciendo crecer la comunidad. Ellos junto a Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la universidad Complutense de Madrid, Leonardo Martins, asesor estratégico en sostenibilidad, Jaime Rosales, director de cine, Joan Antoni Melé, subdirector general de triodos Bank y vicepresidente de la Fundación Triodos y Pedro Sarmiento, coordinador de LÓVA, (proyecto educativo centrado en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los alumnos), plantearon una de las mesas debate del I Foro de la Cultura en España, en ella se habló de la situación de la crisis económica como agravante de la fractura social, e insistían en que la cultura es una excelente herramienta para luchar contra la exclusión social, al encontrarse relacionada con la ciudadanía y la educación, valorando un cambio ético profundo, ya que como decía Joan Antoni Melé “En la actualidad no se educa, se anula la creatividad libre de pensamiento pero no el mercado. Sobra dinero pero va a especulaciones”.

³⁹ FORO DE LA CULTURA, Foro de la Cultura, <<http://www.forodelacultura.es/>>, (consulta 6 de noviembre 2014).

⁴⁰ ATXAGA, B., “Territorios refugios, espacios con identidad”, en *Foro de la Cultura: Mesa de Debate*, Burgos, Centro Cultura Cordón, 2014.

“Las teorías de Leopold, Riechmann o Rifkin exponen la necesidad de rehabilitar los lazos emocionales entre humanidad y entorno mediante una ampliación de la ética hasta incorporar la biosfera en la comunidad moral. Aldo Leopold, ingeniero forestal y pensador ecologista, propone ya en los años cuarenta del siglo XX la adopción de una “ética de la tierra” y sostiene:

“Toda la ética desarrollada hasta ahora se basa en una única premisa: que el individuo es miembro de una comunidad de partes interdependientes. [...] La ética de la tierra, sencillamente, extiende las fronteras de la comunidad para incluir los suelos, las aguas, las plantas y los animales; dicho de un modo colectivo, la tierra.”

Jorge Riechmann desarrolla ulteriormente la idea de un proceso de extensión de la comunidad de derechos a todos los seres sintientes y al medio ambiente abiótico, planteando la necesidad de una *segunda Ilustración* (o de una *ilustración de la Ilustración*) cuyo objetivo sería otorgar consideración moral a todos los elementos que componen los sistemas ecológicos que sustentan la vida a fin de “lograr la paz entre los seres humanos y la Naturaleza no humana”³. Según Jeremy Rifkin, en la sociedad global actual es preciso impulsar el surgimiento de una *conciencia biosférica* a través del ejercicio de una actitud empática ante la naturaleza para conseguir una transición exitosa hacia un modelo de desarrollo humano en armonía con los equilibrios ecosistémicos.”⁴¹

En este auge por lo ecosostenible existen artistas que trabajan desde el colectivo o en sus creaciones personales, crean discursos que utilizan diferentes soportes sostenibles y se incorporan a la corriente creativa que unifica los valores como lo procesual, lo relacional, la acción directa y el hazlo tú mismo. Artistas plásticos como Isidoro Valcárcel Medina o la controvertida obra de Santiago Sierra; las aportaciones de los emergentes José Jurado⁴², Nuria Güell, Nelo Vinuesa y Pepo Salazar, los dos últimos utilizan objetos reciclados en sus instalaciones; las esculturas e instalaciones de Daniel Canogar, Diego Santomé, Luis Úrculo, los cuales trabajan con materiales de deshecho para componer sus obras; la fotografía de Joan Fontcuberta, Bleda y Rosa, Carlos Irijalba, David Jimenez, Eduardo Outeiro, Julián Barón o Alfonso Borragán, este último utiliza soportes orgánicos como las cáscaras de huevo en su obra *Ovogénesis*; el audiovisual de Chus Domínguez o Javier Riera, con sus proyecciones geométricas sobre el paisaje; las aportaciones del arquitecto Santiago Cirugeda o las investigaciones de Blanca Callen, con su proyecto *Políticas de la chatarra*⁴³ son algunas muestras del potencial de los artistas,

⁴¹ SGARAMELLA, Ch., Paisajes de Palabras, Valencia, UPV, 2012, p.13.

⁴² Coordinador de la plataforma Rural Contemporánea, y artista plástico.

⁴³ POLÍTICAS DE LA CHATARRA, Políticas de la chatarra, <<http://www.politicadelachatarra.com>>, (consulta 6 de noviembre 2014).

Programa Praxis, en ARTIUM, Vitoria, 2013. Instalaciones. Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

españoles que junto a las diversas prácticas artístico-sociales, instalaciones y obras creadas por los colectivos como Basurama, Equalbur, Intermediae, Inteligencias Colectivas 2.0, Pedagogías Invisibles, PSJM, Taller de Casquería, Todo por la Praxis, Traficantes de sueños, Transductores, Vivero de iniciativas ciudadanas, o el ya extinguido Zemos 98, valoran el territorio, los buenos usos de los materiales reciclados, y algunos unifican las nuevas tecnologías y las plataformas online de la web 2.0 como medios de subsistencia o exposición, fuentes de recursos e intercambio de conocimiento, pero también como paisajes, belleza natural, lugar de creación y memoria colectiva

2.1.2.1. La responsabilidad del artista en el uso de los materiales sostenibles /ecológicos

Se entiende por Arte ecológico, sostenible, Arte medioambiental o Arte verde el Arte que incluye en las obras aspectos relativos a la ecología, este no permite que su entorno se degrade y, por el contrario, se integra en el contexto geográfico social, se apoya en el desarrollo sostenible y se manifiesta mediante pequeñas intervenciones artísticas con el uso de materiales propios de la naturaleza o que no rompen su equilibrio. A finales de los años 60 y principios de los 70, artistas pertenecientes a esta rama artística criticaron el Land Art por no prestar interés por el medio ambiente o respetar la naturaleza a pesar de ser su espacio de trabajo⁴⁴. Aun así, el Arte sostenible empieza a encontrar su línea de trabajo de un modo más institucional a principios del siglo XXI, surgiendo los primeros encuentros de naturaleza en Berlín, bajo el nombre de "Tutzinger Manifest". A partir de aquí pequeños grupos se van conformando, y en 2006 se celebra el Symposium on Sustainability and

⁴⁴ MARÍN RUIZ, C., "Arte y naturaleza", en revista Ecologistas en Acción, vol. 76, 2013, disponible en <<http://www.ecologistasenaccion.org/article25345.html>>, (consulta 3 de marzo 2014).

Contemporary Art en Budapest, del cual fueron y son comisarios Maja y Reuben Fowkes⁴⁵.

La actual agrupación de las obras de Arte relacionadas con las ecología, la sostenibilidad o las intervenciones artísticas es muy dispar en cuanto a la forma, y se utiliza una retórica visual y material muy diversa. Carmen Marín Ruiz, investigadora en el departamento de escultura de la facultad de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, UPV-EHU, en Leioa, Bilbao, realiza una catalogación del Arte en la naturaleza para “clasificar, teorizar, y criticar los trabajos que están difuminados por, muchas categorizaciones actuales de arte medioambiental”. De este modo procede a la siguiente enumeración y elabora “una matriz conceptual que estructura la definición de arte medioambiental:

“De momento, el amplio marco de producciones artísticas que son albergadas dentro del llamado arte medioambiental, puede dividirse en los siguientes subtipos:

- Land art: Término usado sobre todo en los años 70, para trabajos de escala monumental, realizados en espacios abiertos no urbanizados.
- Obras para espacios naturales: esculturas sitio-específicas que establecen una relación formal con el lugar como ubicación y, en ocasiones, como fuente de los propios materiales.
- Instalaciones o emplazamientos escultóricos: instalación de una escultura en un paisaje, que se sirve de la naturaleza como escenario de emplazamiento.
- Bio-arte o arte biotecnológico: obras que incorporan materiales vivos. Se incluyen en esta agrupación las piezas que integran tecnología cibernética y aquellas realizadas mediante manipulaciones biotecnológicas.
- Ecovention: combinación de “ecología” e “intervención”, que incluye intervenciones que pretenden recuperar espacios degradados para nuevos usos. También se integran aquí los trabajos de Land Reclamation Art (arte de restauración o recuperación).
- Arte efímero: arte concebido para una corta duración. A menudo la obra se plantea para su degradación natural.
- Arte performativo para espacios específicos: intervenciones en las cuales el/la artista conecta físicamente un espacio natural con su cuerpo, mediante un proceso que se documenta con fotos o filmaciones.
- Arte de caminar: obras en las que el/la artista realiza marchas a pie, como medio de expresión artística.
- Escultura social: obras dirigidas a buscar la interrelación del medio natural con la sociedad, incluyendo trabajos que involucran a la comunidad local o

⁴⁵ Ambos son historiadores y curadores y han realizado nueve ediciones de Arte y Sostenibilidad, con diversos temas tratados desde el activismo hasta la intervención en el medio rural. Han inaugurado un nuevo centro de Arte y ecología en Budapest, el Instituto translocal de Arte Contemporáneo. Toda la documentación de los simposios incluyen video y sonido y están disponibles en <<http://translocal.org/sustainability/>>, (consulta 3 de febrero 2014).

requieren la participación activa del espectador, persiguiendo la concienciación acerca de las condiciones medioambientales.

- Arte de reciclaje: obras que emplean objetos abandonados (naturales o manufacturados) para su elaboración.

- Arte de espacios complementarios o de no-espacios (site/non-site): obras para la galería que utilizan materiales de espacios exteriores, creando una conexión entre dicho espacio y la obra. Pueden ser objetos recogidos en un lugar concreto así como fotos, mapas u otros materiales relacionados con él.

- Eco-arte: término amplio en el que se incluyen las obras consideradas de sensibilidad medioambiental. José Albelda (2012) diferencia en grupo aparte, lo que denomina “arte ecologista”, un tipo de arte decididamente activista con actitud pedagógica e íntimamente ligado a movimientos reivindicativos.

- Arte Eco-feminista: obras que se consideran afines al movimiento social y político que combina feminismo y ecologismo. ⁴⁶

Estas definiciones pretenden clarificar los términos, para su uso en las posteriores clasificaciones de los casos prácticos y obras artísticas, aunque no poseen una intención descriptiva profunda, pero si buscan una catalogación aproximada para la descripción de los proyectos de Arte en el medio rural. “El Arte puede afectar a cambios profundos en las personas, mediante sus sentidos, incluyendo el sistema de valores”, tal y como nos dice el escultor, pintor y después arquitecto austriaco Friedrich Hundertwasser; Hundertwasser expresa la necesidad de devolver a la naturaleza el territorio que le habíamos robado, utilizando nuestra creatividad para trabajar en armonía con ella⁴⁷. Las buenas prácticas del desarrollo sostenible no solo se quedan en facetas teóricas o activistas, los artistas intervienen en los procesos desde el momento de idear su obra hasta en la elección de los materiales utilizados: materiales de desechos tecnológicos e informáticos, pigmentos naturales que provienen del polen y diversas plantas, plásticos, maderas certificadas (polímeros), cartón, papel y fibras naturales son algunas de las materias utilizadas. Las actividades desarrolladas en torno a esta práctica como los ecotalleres, la permacultura o plantaciones de cultivos grupales, las obras pictóricas o escultóricas y las performances, son muestras de este tipo de manifestación artística producidas en estos últimos años. El Arte ecológico reflexiona sobre el consumo y la producción responsables, y sirve de vínculo entre artistas plásticos o escénicos, artesanos, colectivos y creativos de la rama del diseño o la arquitectura. Los

⁴⁶ MARÍN RUÍZ, C., “Arte medioambiental y ecología. Elementos para una reflexión”, Arte y Políticas de Identidad, plataforma open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas, vol. 10- 11, 2014, disponible en http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai:revistas.um.es/index/oai:article/219161&oai_iden=oai_revista545, (consulta 15 de septiembre 2014).

⁴⁷ ESCALAS TRAMULLA, M. T., “Comunicación de la sostenibilidad. Una propuesta basada en el Arte”, revistas de la Universidad Oberta de Cataluña, UPCommons, portal del conocimiento abierto de la UPC, 2009, disponible en http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/8139/1/61_Maria_Bozic.pdf, (consulta 15 de enero 2015).

diseñadores Vicente Sevilla Yagho, Pablo Siliz, Nutopía Land y Manuel Quirós,⁴⁸ junto a Joan Farré, son referentes en España del trabajo artístico relacionado con el campo científico, trabajan aplicando sus conocimientos en el campo de la química para reciclar materiales de uso destinados al diseño de joyas, o en la realización de arte con cartón recuperado, fibras vivas, e incluso poseen un departamento para valorar la producción no tóxica en los talleres de Arte. Colectivos como Drap-Art en Barcelona, las esculturas de Drym Artistas Extruidos desde Madrid y artistas emergentes como Fermín Díez⁴⁹, con su obra gráfica o las esculturas de Héctor Escudero (Hache Creativa)⁵⁰ o Carolina Gonzalo y Maros Fernández (Dr. Zenón)⁵¹ son algunos referentes de este tipo de obras ecológicas contemporáneas realizadas por artistas españoles.

En ciertas comunidades autónomas de España se toma conciencia del Arte ecosostenible y se realizan certámenes ecológicos nacionales como en Madrid y Andalucía, Recicla Madrid y ReciclaArte, o en Asturias, Otoño del Reciclaje en Gijón, en las que colaboran instituciones locales como la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Estas iniciativas, a través de empresas de gestión de residuos en colaboración con sus ayuntamientos, congregan artistas nacionales e internacionales, y fomentan la realización de obras de Arte a partir de residuos, dando lugar a acciones, esculturas e instalaciones en su mayoría creadas con material reciclado. Alberto Carvajal, Inés Hurtado, Gerardo Orellana, Manín Carrera, Regina Dejiménez son algunos de los artistas que formaron parte de las últimas ediciones, y pasan a formar parte de la contemporaneidad de artistas que se desarrollan en el ámbito de lo ecológico como los ya consagrados Chema Madoz, desde la fotografía, o las instalaciones de artistas como Ana Donat y Lucía Loren.

Grupos de investigación en las universidades, artistas consagrados y emergentes, colectivos, certámenes anuales, congresos y ferias se retroalimentan de la información en torno a esta tendencia de manifestaciones artísticas ecosostenibles donde se hibrida la ciencia, la tecnología y la conciencia ecológica, como nos muestra la plataforma de investigación online Ovacem⁵², o la alicantina Ikobay⁵³, de galería de arte online de objetos de diseño realizados a partir de maderas de pallets, bidones de metal, polímeros que se disuelven y biodegradan, cartón prensado,

⁴⁸ Miembros de ponencias en el Seminario de buenas prácticas: Hay vida después de la basura en CosmoCaixa Madrid, para ReciclaMadrid, Madrid, 2011.

⁴⁹ DÍEZ, F., Fermín Díez, <<http://www.fermindiezdeulzurrun.es/projects/>>, (consulta 30 de mayo 2014).

⁵⁰ SUÁREZ, J., "Hache Creativa", El País, 20 de diciembre, 2013, disponible en <http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/20/album/1387537290_605125.html#1387537290_605125_1387539043>, (consulta 30 de mayo 2014).

⁵¹ GALÁN, V., "Los Robots del Doctor Zenón", La Opinión de Tenerife, 15 de junio, 2014, disponible en <<http://www.laopinion.es/cultura/2014/06/15/robots-doctor-zenon/547736.html>>, (consulta 30 de junio 2014).

⁵² OVACEN, Ovacen, <<http://ovacem.com/noticias-diseno-ecologico/>>, (consulta 30 de mayo de 2014).

⁵³ IKOBAY, Ikobay, <<http://www.ikobay.com/>>, (consulta 30 de mayo 2014).

maderas laminadas, corcho, cristal, plásticos trenzados, cáñamo, papel reciclado de envolturas de magdalenas, posos de café, esparto, cartón ondulado, restos de persianas y componentes electrónicos con los que crean objetos útiles para complementos, uso personal, mobiliario interior y urbano.

2.1.2.2. Los nuevos materiales y su significado

Si bien es cierto que cada vez toma más forma este tipo de manifestaciones artísticas, los nuevos materiales invitan a replantear las piezas de Arte y sus marcos teóricos. Esto se unifica con la inmersión de esta tendencia en los diversos campos que nos rodean como la educación y la historia del Arte para plantear también nuevos retos metodológicos.

El papel de las nuevas tecnologías y lo social también toman forma y acercan el Arte, entre otros, a una mayor cantidad de público. La interconexión entre los materiales y los nuevos medios de producción artística como los Fab labs, o laboratorios de creación. Estos llevan a retomar un cambio de estética que parece ser un símil al que se produjo con la llegada de las Vanguardias Artísticas, y en el caso de las nuevas tecnologías al nacimiento de la imprenta. Ambos, por su aportación y ruptura frente a los paradigmas de creación y comunicación anteriores a ellos, ya que los actuales creen el “saber-ser”, al que alude Laddaga, la organización horizontal y el conocimiento basado en tecnologías de open source. Estos se promulgan como ítems necesarios para atender los emplazamientos actuales de otros de los nuevos talleres de producción para el Arte, en los cuales la interrelación entre las disciplinas de diversa índole es una constante.

Durante casi cuarenta años, en culturas anglosajonas se ha trabajado de un modo innovador para resolver los complejos problemas ecológicos, se utilizan o inventan estrategias para remediar emplazamientos degradados, se realizan obras conceptuales o se intervienen espacios, y en la actualidad se pueden ver sus extensiones en España. Esto ayuda a tomar conciencia, desde los diversos campos de manifestación del Arte como puede ser el activismo, el estudio de la biodiversidad y la restauración estética. Las prácticas artísticas que pertenecen a este sector interpretan la naturaleza, la creación de las obras de Arte, e informan acerca de la naturaleza y sus procesos, y se crea conciencia de los problemas ambientales a los que se enfrenta la sociedad contemporánea. Para esto se proponen nuevas formas de trabajo, en las que redefinir la visión del ser humano con la naturaleza, y se crean obras de Arte afectadas o movidas por el viento, el agua, los rayos e incluso terremotos, extensiones que recuerdan al arte cinético y las propuestas cineticolumínicas en los años 60 y 70.

2.1.2.3. Particularidades del Arte en el ámbito rural

Redes de Arte rural como la Red Transibérica crearon en septiembre de 2006 el Foro de los Pueblos en Amayuelas⁵⁴, Palencia. Allí se reunieron múltiples personas del entorno del Arte, y otras disciplinas, para dialogar y generar un discurso común del papel del Arte y la rehabilitación del entorno rural, con la intención de analizar y realizar propuestas comunes del lenguaje artístico en torno a esto en las diversas localidades de España. Se realiza una declaración de intenciones, tales como la necesidad de que las intervenciones artísticas a realizar estén ligadas a las comunidades en las que se desarrollen, y sirvan para el impulso de las personas que habitan en el entorno, y se ofrece un canal de transmisiones de situaciones de emergencia. Para ello se manifiesta la intención de utilizar espacios oficiales y descentralizar el sistema, al mismo tiempo que se buscan otras vías de creación y difusión, suscitando una visión abierta y contemporánea de la tradición, y se promueve el trabajo intergeneracional.

El cambio que se está produciendo en la estructura económica internacional afecta a la economía nacional, autonómica y regional, y cree iniciarse un “nicho” de mercado en los servicios turísticos, culturales y del ocio en particular. La tendencia de síntesis y agrupación colectiva no solo parece estar vigente en los proyectos independientes de revalorización del patrimonio en el ámbito rural, en la reinención del formato galería privada o los actuales centros de Arte y entidades culturales en el medio rural, sino que las instituciones artísticas en el ámbito urbano también desarrollan otras líneas de trabajo con la comunidad, de un modo colaborativo, con fórmulas de modelos cambiantes, se presentan proyectos para todos los públicos de edades comprendidas entre los veinte y los cincuenta años⁵⁵, se crean vínculos con los creativos o activistas culturales locales, y esto ha llevado a las instituciones a la formación de redes internacionales para promulgar residencias artísticas transversales, en las cuales se unifican el Arte junto a disciplinas como la ciencia y la tecnología⁵⁶.

En rasgos culturales generales de los proyectos citados que se desarrollan a principios de este siglo XXI en el ámbito rural español, se comparten líneas de trabajo similares, junto con las grandes instituciones como el CDAN de Huesca, pues propician la inmersión y la cercanía a las reservas de la biosfera, la revalorización de los entornos degradados que ahora se ponen en valor y la potenciación de la agroecología. La colaboración con el patrimonio industrial, como es el caso de La Harinera, en Pedro Muñoz; la restauración de las antiguas escuelas rurales y realización de nuevos edificios sostenibles para ampliar contenidos y promover la reinserción social, como es el caso de la

⁵⁴ GALLAR, D., y ACOSTA, R., *Op. Cit.*

⁵⁵ Este es el caso de Centro Matadero Madrid, centro que lidera el ranking de calidad e innovación del Observatorio de la Cultura.

⁵⁶ ARS ELECTRONICA, Ars Electrónica, <<http://www.aec.at/artandscience/de/about/>>, (consulta 4 de enero 2015).

Fundación Cerezales⁵⁷; la inmersión del proyecto en parques naturales como el Centro de Arte contemporáneo de ValdelArte en la Sierra de Aracena en Huelva⁵⁸; el parque natural de escultura de las Batuecas en Salamanca; o la rehabilitación de una quintana asturiana gracias a PACA_Proyectos artísticos, Casa Antonino en la localidad de Prubia en Gijón⁵⁹, son proyectos en el medio rural que se apoyan en estructuras de financiación pública y privada para consolidar el Arte en el medio rural en España. Estos centros se abren a especificidades con la formación de talleres realizados por artistas contemporáneos, ampliando la investigación a las líneas de educación medioambiental. También desarrollan residencias artísticas y procuran favorecer con sus creaciones el entorno rural característico de la población en la que se localizan. Ofrecen espacios naturales con la suficiente infraestructura para poder integrarse en el desarrollo del Arte y el compromiso del respeto al entorno, lugar en el que valoran y observan el patrimonio natural de cada ecosistema. Por ello se atisba cierta pretensión de identificar espacios en desuso del medio rural, y revalorizar así los rasgos culturales de la propia comunidad autónoma, donde la caracterización de la agricultura se entiende como una forma de vida y no como un negocio. Se cree en la resistencia y capacidad de estas para crear alternativas en torno a un nuevo modelo de la modernidad y de un cierto grado de autonomía cultural.

2.1.3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Se vive en una sociedad digitalizada, donde la red e internet forman parte de los campos de interacción y se utilizan en el mundo del Arte, no solo como herramientas de comunicación sino también como producción. Las prácticas artísticas muestran experiencias estéticas específicas, desarrollan su lenguaje característico y utilizan la Web para manifestarse. El desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en programas, procesos y aplicaciones, centra los procesos de comunicación en tres áreas: la informática, el audiovisual y la telecomunicación. Estas se interrelacionan y desarrollan nuevos formatos, contenidos y sistemas entre ellas.

Las nuevas tecnologías facilitan la información, el acceso y la transmisión de datos o conocimientos, y sirven de canales de comunicación o creación de obras artísticas. Esto afecta a los usuarios y a los canales de creación clásica y de uso y consumo cultural, superando las barreras espacio-temporales⁶⁰. El acceso inmediato y desde cualquier localización les hace ser capaces de integrar formas de expresión artística de acceso a todos los públicos. Los

⁵⁷ PÉREZ DÍAZ, G., "La Fundación Cerezales Antonino y Cinia estrenará nueva sede en 2016", en Magazine Arteinformado, 1 de julio, 2015, disponible en <<http://www.arteinformado.com/magazine/n/la-fundacion-cerezales-antonino-y-ciniaestrenara-nueva-sede-en-2016-4446>>, (consulta 2 julio 2015).

⁵⁸ VALDELARTE, ValdelArte, <<http://www.valdelarte.com/es/>>, (consulta 4 de junio 2014).

⁵⁹ PACA PROYECTOS ARTÍSTICOS, Paca Proyectos Artísticos CASA Antonino, <<http://pacaproyectosartisticos.com/>>, (consulta 2 de junio 2014).

⁶⁰ BELLIDO GANT, Mª L., Arte, Museos y nuevas tecnologías, Gijón, Editorial Trea, 2007.

museos las integran con sus aplicaciones, hacen que se interaccionen en sus salas mediante aparatos electrónicos de realidad aumentada, como las Google Glasses, o mediante aplicaciones que utilizan como reclamo interactivo desde los propios accesorios, o aplicaciones tecnológicas, del público. La inmersión de las nuevas tecnologías en el Arte fomenta la independencia del propio mercado y de los artistas, pues crea nuevos puentes o lazos y prescinde de los intermediarios, para completar los artistas sus obras con otras. Se realizan colaboraciones e incluso se mantienen en contacto con el espectador y favorecen crear obras de Arte interactivas. Esto parece vislumbrar cierta dicotomía entre museos físicos y virtuales, incluso la posibilidad de fusionar ambos, como es el caso del Museo Thyssen Bornemisza o el Museo Sorolla de Madrid.

A partir del siglo XX, se parte del arte abstracto y se continúa con el técnico, y el uso de las tecnologías en las prácticas artísticas, el Arte se inicia así con una serie de premisas y luego se experimenta con ellas. Desde este momento el Arte se recicla y continua realizándose en función de las necesidades del medio, a veces del mercado, el campo artístico se ensancha y lo que empieza a aparecer es la especialización. Esta trajo consigo consecuencias, una de ellas es que la especialización no tiene fin, similitud que se encuentra en las actuales áreas artísticas. Bien es cierto que las nuevas tecnologías, y el software que estas contienen nos permiten elaborar por igual una obra de dibujo, una obra gráfica digital, una pieza escultórica, un audiovisual, un diseño u obra de arquitectura (estas dos últimas en su primera fase de ejecución), favoreciendo el proceso, la forma, la definición y los cálculos, mediante programas creados para ello.

Internet permite la evocación de imágenes nítidas, incisivas y necesarias para la administración del tiempo en un proyecto, y el software nos da acceso al lenguaje más preciso posible como imagen y como expresión de los matices del pensamiento y la imaginación. Existe un gran cúmulo de lenguajes distintos entre sí, esto repercute en el artista, antes era un conocimiento colateral, un artista gráfico era capaz de hacer litografías, grabados, etc., pero ahora que las disciplinas se han diversificado, es difícil que un artista sepa hacer de todo un “mucho”, por ello se dan los posicionamientos transdisciplinares y las colaboraciones horizontales entre especialistas de diversos campos. “Los materiales no son intercambiables, pero las técnicas se penetran en sus fronteras y la interferencia tiende a crear materias nuevas”⁶¹.

Algunas de las líneas de trabajo que en los años 90 se iniciaron con los soportes tecnológicos, han dado lugar a áreas de trabajos colectivos en la “Red” y creación artística como el NetArt, o el CiberArt, donde el soporte pasa de ser internet, y abarca cualquier tipo de obra creada con sistemas digitales. Son obras de índole crítico, humor sátiro, y cuyas funciones en el ciberespacio

⁶¹ FOCILLON, H., La vida de las formas y Elogio de la Mano, Madrid, Xarait Ediciones, 1983.

pueden ser Artivistas⁶², Hacktivistas o Art-Hacktivistas donde el principal objetivo es criticar el ámbito político social en el que la sociedad se encuentra en la realidad. En tal catalogación los artivistas trabajan en relación con el estudio sociológico del lugar, sus manifestaciones se dan desde el grafiti, como transformación de los planos; el shoefitti, como la repetición inalcanzable; y las instalaciones. Sin embargo, los hacktivistas como hackers, como su propio nombre indica, desarrollan su motivación en torno a intereses de carácter social y político, en ningún momento buscan el provecho personal. Se basan en acciones de sabotaje orientadas a denunciar la peligrosa inclinación de la “Red” a emular todas las convenciones artísticas tradicionales: derechos de autor, objetualización y su consecuente comercialización⁶³.

2.1.3.1. Lo digital

Se considera Arte digital a las Artes plásticas que comprenden obras creadas mediante herramientas digitales. Existe la dicotomía de si estas han de ser utilizadas tanto en el proceso de producción como en la exhibición o solo en uno de ellos, y se consideran obras de Arte la obras gráficas digitales, la pintura digital, o una producción de audio o visual creada con el soporte técnico de un ordenador. “Con el Arte digital postmoderno la imagen pasa a ser una manifestación secundaria -un epifenómeno material, por así decirlo- del código abstracto que, de este modo, se convierte en el vehículo principal de la creatividad”⁶⁴. En 1994 el net art o arte en la “Red” fue incluido por primera vez en la exposición Documenta X de Kassel en Alemania, donde artistas como Alexei Shulgin y/u Olia Lialina lo utilizaban como una alternativa barata de creación accesible a los artistas con medios limitados, estos exploraban el ordenador desde el interior y lo reflejaban en la “Red”. A este movimiento se adhirieron el *Software art*, *Game art* y las instalaciones y las performances multimedia que, en muchos casos, se entrelazan con otros artistas: Natalie Bookchin, Brody Condon, Anne-Marie Schleiner o Joan Lenadre. Estos creadores trabajaron en colaboración o en grupos como son *TM ark*, *Bureau of Inverse Technology*, *Fakeshop*, *VNS Matrix*, entre otros. En España aparecieron algunas iniciativas, como el Museo Nacional de Electrografía en Cuenca, *Art Futura*, como plataforma internacional, o *Aleph / w3art* como un website dedicado al Net-art. Sin profundizar en tales premisas, se debe valorar la aparición del Arte digital gracias a la existencia de internet, el cual hizo que se expandiera y se generara la categoría del NetArt y, aunque

⁶² WIENER, G., “Artista + activista”, *El País*, 14 de octubre, 2014, disponible en <http://elpais.com/elpais/2014/10/13/eps/1413215003_024741.html>, (consulta 4 de junio de 2014).

METROPOLIS, A la carta TVE, *Arte y Activismo (Documental)*, España, Madrid, RTE, 2010, disponible en <<http://www.rtve.es/alcarta/videos/metropolis/metropolis-arte-activismo/707244/>>, (consulta 4 de junio de 2014).

⁶³ HACKTIVISMO, *Hacktivismo*, <<http://hackstory.net/Hacktivismo>>, (consulta 4 de junio de 2014).

⁶⁴ KUSPIT, D., *Arte digital y videoarte: Transgrediendo los límites de la representación*, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006, p. 11-12.

esto supone una distancia física entre el espectador y su obra, permitió el acceso a las obras de Arte a un mayor número de espectadores. Como siempre la dualidad del uso y la creación de las nuevas tecnologías, usos y abusos, son constantes en estas prácticas cada vez más efímeras y de cambios vertiginosos.

El arte tecnológico había permanecido aislado del mundo artístico como tal, vinculado a círculos alternativos o bien, servía de apoyo a las tendencias conceptuales. La aparición de la globalización permitió el conocimiento de todo lo que se desarrollaba en el mundo a tiempo real. El proceso de digitalización en el Arte hace que no solo se utilicen las herramientas digitales para crear Arte como una evolución de la fotografía, la escultura o la estampación, convirtiendo las instalaciones y los trabajos críticos más conceptuales sobre el avance de las tecnologías, como el Daniel G. Andújar, en una muestra de ello. Es tal el alcance de estas que la tecnología facilita una serie de herramientas y permite que ciertas disciplinas se unifiquen y se hibriden las técnicas y, los artistas trabajen de un modo más autónomo en museos, instituciones, universidades y Media labs, fomentando un auge en el desarrollo del sistema. Este proceso se abre a la oportunidad de ver cómo se trabaja de un modo más abierto y horizontal, y ofrece la ocasión para deconstruir el propio proceso e intervenir en él. Los procesos de investigación se amplían pues están en cambio continuo o más rápido, la reproducción técnica es más accesible si pensamos en las plataformas de los Fab labs, o laboratorios de fabricación⁶⁵, las herramientas de producción son inteligibles de un modo que incluye la normalización del Arte y no tener que poseer un gran respaldo económico para producir una escultura o un audiovisual profesional.

2.1.3.2. Internet

Internet ha sido una herramienta de comunicación masiva desde sus comienzos. En los 90 alcanzó uno de sus puntos álgidos con el nacimiento del Net Art, a través de listas de correo como Rhizome⁶⁶, o nettime y se intercambiaban conocimientos tanto en ámbitos políticos como académicos o artísticos⁶⁷. Internet ha pasado de ser un territorio de libertad en la que era difícil ejercer un control, a estar en la actualidad controlado por compañías de comunicaciones americanas. Por eso en los años 90 esa brecha de libertad sirvió de flujo de comunicación entre artistas, intelectuales y personajes vinculados con las instituciones. El mundo del Arte se conectaba en esos momentos gracias a las listas de correo citadas o sites como Irational.org,

⁶⁵ Hablaremos de los Fab labs como institución y veremos sus influencias en los núcleos artísticos en el capítulo dos de esta tesis.

⁶⁶ RHIZOME, Rhizome, <<http://www.rhizome.org>>, (consulta 4 de junio de 2014).

⁶⁷ GREEME, R., "Una historia del Arte en Internet", original publicado como "WEB WORK A HISTORY OF INTERNET ART" en ARTFORUM International, vol. 9, 2000, disponible en <http://cyberhouse.arted.psu.edu/visualculture/history_net_art.pdf>, (consulta 4 de junio de 2014). pp. 162-167.

Jordi.org, The Thing, Echo, etc... y dio lugar a las primeras dinámicas de trabajo en red.

Las listas de correo fueron quedando en desuso con el nacimiento del WorldWideWeb (www), que supuso el inicio de una etapa gráfica y multimedia, y creó el desarrollo comercial en los servicios multimedia y la interactividad. Así Internet pasó de ser de dominio público a tener el carácter privatizado actual, pues en sus principios internet solo se usaba en las universidades, la investigación y círculos militares, para después convertirse en una fuerte herramienta de desarrollo económico e industrial. El desarrollo multimedia de Internet es determinado por la integración de medios como los sistemas de video para el desarrollo de videoconferencias o la introducción de mundos 3D. Los distintos lenguajes de programación han permitido al lenguaje HTML incrementar la participación y la interactividad del usuario en la obra de internet. Todo ello supuso la creación de las redes sociales, que desde la creación de Geocities en 1990, no serían conocidas y utilizadas como en la actualidad hasta principios del siglo XXI.

2.1.3.3. Las redes digitales

La introducción de las redes sociales en las entidades culturales supone una mayor accesibilidad al público y una mayor eficiencia que en otros medios. Obtener información sobre la opinión de los servicios, dar información necesaria que el público necesita, recabar datos, ofrecer promociones, significa una apertura del sector de las empresas culturales al mercado online.

La interactividad entre la cultura y el público es necesaria y si esta se puede realizar en nuevos campos de actuación con los usuarios en los que transmitir valores, visualizar imágenes, videos, diseño, mentorizar, investigar y comercializar se ha de pensar que es de gran ayuda siempre y cuando sirva para acceder a necesidades que no estaban a nuestro alcance y ahora sí. Otra cosa es lo que se haga con esos datos, y se cuestione dónde y para qué se almacenan. En la actualidad existen redes sociales generalistas, como Facebook, Twitter, Google+, pero también existen redes específicas para profesionales como LinkedIn, Change.org, o de contenidos como el Wordpress.org, Youtube, Myspace, junto a las temáticas, cada una de ellas con diferentes estéticas y con diversas formas de trabajar. Es obvio que también existen redes sociales para la cultura en Español, y en ellas tenemos las generales como beQbe, culturnet, Fábrica cultural o blogosfera, y las más específicas como MeetingArts, ArtStack, ArtWork Project u OlemiArte. Las redes colaborativas también forman parte de ellas, son las llamadas COINs, "Collaborative Innovation Networks" tales como Co.design, Co.exist, Longreads, o Wired que están basadas en la transparencia interna y las comunicaciones directas.

CAPÍTULO 2 LAS PRÁCTICAS COLECTIVAS EN EL ESTADO ESPAÑOL

La relación del Arte con otras disciplinas científicas, tecnológicas y sociológicas parece una constante en ciertas manifestaciones artísticas en la primera década del siglo XXI. Esto conlleva transformaciones en la forma de crear. Este capítulo presenta un estudio y reflexión en torno a los nichos de creación transdisciplinar, llamados Fab labs, y las prácticas colectivas artísticas en España en la actualidad. Se realiza para ello un compendio de centros, material documental, páginas web, artistas y los principales colectivos del momento que sirven de testimonio.

Las tecnologías producen un continuo campo de interacción y experimentación en el cual el artista se suma a otros especialistas o a los colectivos y se implementan los conocimientos con el fin de materializar la obra artística. La irrupción de los medios digitales, como hemos visto en el capítulo anterior, nos introduce en nuevos usos de la tecnología digital y la utilización de soportes innovadores. Los sistemas informáticos y la programación digital trabajan en territorios de constante investigación en los que se estudia, se valora y se cuestiona la relación de esta con su entorno y el uso de recursos de innovación. Las economías occidentales se están convirtiendo en economías de la información⁶⁸. Las organizaciones dependen cada vez más del uso inteligente de la información y de las tecnologías de la información para ser competitivas. Lo anterior implica un alto grado de desarrollo, de investigación y de inversión en áreas de educación y capacitación. Ante esto, no se ha de olvidar que la fuerza que impulsa el desarrollo de las sociedades modernas es el aprendizaje, es decir, la capacidad de un colectivo para crear a partir de su entorno cultural, un capital humano e intelectual que le permiten afrontar los retos posteriores mediante el desarrollo de nuevas herramientas que generen conocimiento.

En el nuevo orden mundial impuesto por la “economía del conocimiento”, la cultura es un recurso imprescindible y abundante para generar “conocimiento”. El desarrollo sostenible depende ahora de la capacidad de creación, innovación y de cómo se aplican estas nuevas ideas y de la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación que alimentan el intercambio de “conocimiento”, ejercicio que se ha constituido como uno de los pilares más sólidos y representativos del proceso de globalización. Sería oportuno reflexionar las ventajas que aporta la incorporación directa de la cultura a distintas áreas estratégicas de desarrollo. En lo que parece ser un cambio en el paradigma del Arte a principios del siglo XXI, con el eco del camino recorrido a finales del siglo XX, existen cambios en los usos, los procesos y la amalgama de

⁶⁸ RUIZ, J.M., Aparición, impacto y efectos de la máquina en el atelier del artista, UCLM, Cuenca, 2013, p. 314.

medios digitales. Estos se unifican a la colaboración entre los artistas y los especialistas o los investigadores de otras disciplinas, para poder desarrollar la obra de Arte y trabajar en el proceso de creación de un modo autónomo. Hecho que se ha visto reforzado por la existencia de los centros o laboratorios de producción técnico artística llamados Fab labs. Según la Fab Foundation, “un Fab lab es una plataforma de prototipado técnica para la innovación y la invención, proporcionando un estímulo para la iniciativa empresarial local. ...también es una plataforma para el aprendizaje y la innovación”, son extensiones educativas del centro del Massachusetts Institute of Technology, MIT, para Bits y Átomos (CBA) de Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos, donde se investiga en la fabricación digital mediante el uso de ordenadores⁶⁹.

Los actuales espacios en los que artistas y colectivos dan lugar a sus prácticas experimentales y transdisciplinares, unifican la tecnología y los nuevos medios de producción digital. Se puede decir que son una analogía a los talleres o centros de formación de los artistas, pero en este para todos los públicos con curiosidades e inquietudes técnicas desatendidas, e introducen talleres o cursos educativos para formar a los niños en la producción digital. En estos espacios se crean objetos con fines tecnológicos, científicos y artísticos, a través de las órdenes digitalizadas por el ordenador. Aunque lo más destacable en cuanto a su uso es que se trabaja con máquinas que utilizan open source o código abierto, herramientas gratuitas, pero no se han de confundir con Software libre o free software⁷⁰. En palabras de su fundador, Richard Stallman: “El software libre es aquel que da a los usuarios la libertad de cambiarlo, o mejorarlo, accediendo y modificando el código fuente, y no son gratuitas”⁷¹.

Así se facilita la autoproducción y la posibilidad de encontrarlas al alcance de cualquier público con acceso a un Fab lab. Las nuevas tecnologías de estos centros facilitan el uso de materiales de desecho, reciclados, de bajo coste y ecológicos, entre otros. Y pasan a formar parte de la creación de estructuras escultóricas, arquitectónicas y de edición gráfica digital de pequeño y gran formato. Estos lugares abordan nuevos lenguajes e instrumentos digitales y una gran diversidad de diálogos entre especialistas de diversos campos como el técnico, el artístico y el científico, dando lugar a reflexiones en torno al Arte, la tecnología, la ciencia, la articulación del trabajo colaborativo y las nuevas interpretaciones frente a prácticas relativas a la innovación social.

⁶⁹ FAB FOUNDATION, Fab Foundation, <<http://www.fabfoundation.org>>, (consulta 5 de febrero 2015).

⁷⁰ PÉREZ DE LAMA HALCÓN, José, et al., "Fabricación digital, código abierto e innovación distribuida." 4IAU 4ª Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo, Valencia, 2011, disponible en <<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15018/P%C3%89REZ%20DE%20LAMA%20J-GUTI%C3%89RREZ%20M-S%C3%81NCHEZ%20LAULH%C3%89%20J%20M-OLMO%20J%20J-Fabricaci%C3%B3n%20digital,%20c%C3%B3digo%20abierto%20e%20innovaci%C3%B3n%20distribuida.pdf?sequence=1>>, (consulta 5 de febrero 2015).

⁷¹ STALLMAN, R., Informática libre en Asturias, conferencia de Richard Stallman, Oviedo, 2015, disponible en <<http://www.linuxhispano.net>>, (consulta 26 de febrero 2015).

“Los primeros Fab labs que impulsó fueron comunidades afroamericanas del centro de Boston, con vocación de llevar a la calle un programa de investigación de millones de dólares, para que la gente se apropiara de la nueva tecnología. Como estos grupos tenían fuertes conexiones con Ghana, exportaron el proyecto bajo otra concepción: llevar un kit de máquinas de menos de 100.000 dólares a lugares muy remotos, donde la gente que necesita tecnología pueda fabricársela y no sólo consumirla. Al mismo tiempo, unos pastores de Noruega tocan la puerta del MIT para pedirle unas antenas para las ovejas, que se les perdían. Y el MIT en vez de fabricárselas, les proporcionó herramientas para fabricárselas ellos mismos in situ, sin el sobrecoste del transporte ni los residuos.”⁷²

El nacimiento de los Fab labs en 2002 en Boston, con el fin de que ciertas comunidades afroamericanas se desarrollasen en programas de investigación y acapararan el uso de las nuevas tecnologías para la producción de objetos fue un éxito en el nicho local y desde entonces estos centros no han dejado de expandirse a nivel mundial. Se realizan colaboraciones con universidades, museos y empresas de investigación, algunos incluso se instauran dentro de museos y universidades como se verá a continuación. Esto ha supuesto que se proporcione su uso no solo al público interesado, sino a investigadores, estudiantes y docentes, y que se haya facilitado el trabajo técnico con el fin de desarrollar nuevas creaciones, incluidas las artísticas. El uso de los Fab labs conlleva una mayor autonomía del artista en el proceso de creación, y permite realizar prototipos de piezas artísticas o la producción de una obra de arte digital en cambio constante, como las producciones audiovisuales basadas en processing⁷³. Estos centros facilitan el acceso a una cultura colectiva, donde las obras no son solo creadas por la institución o el sector privado, sino que se desarrollan en base a un contexto local de ámbito internacional, y los datos digitales usados para la creación de las mismas se comparten entre todos los Fab labs, siendo replicables en cada uno de ellos.

2.2.1. LOS FAB LABS, UN MODELO DE INSTITUCIÓN

El concepto de Fab lab comienza a principios del año 2000 como una escisión patrocinada por el MIT, el Instituto tecnológico de Massachusetts. Estos lugares son desde entonces los centros de producción, educación e investigación en red transdisciplinares con tecnologías open source o código abierto, y accesibles a todos los públicos, para crear alternativas de producción artística, científica o técnica, frente a los retos económicos y tecnológicos en los que se encuentra la primera década del siglo XXI. Los Fab labs son una red

⁷² PAUNÉ, M. M., “Habrà Impresoras 3d en las casas en menos de cinco años”, La Vanguardia, 21 de enero, 2013, disponible en <http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130121/54362046973/tomas-diez-director-barcelona-fab-lab.html>, (consulta 10 de febrero 2015).

⁷³ Processing es un lenguaje de programación y desarrollo de gráficos 2D o 3D a través de la programación de un código digital. Es también una comunidad online desde 2001, disponible en <http://www.processing.org>, (consulta 3 de abril 2015).

internacional, y se comportan como conectores de las distintas áreas del conocimiento: la arquitectura, el arte, la danza, la biología, la filosofía, el diseño, la música, el teatro, la comunicación y la informática. Se articula así un trabajo colaborativo y de nuevas interpretaciones frente a las prácticas relativas a la innovación social. En todos ellos se puede recibir la formación del FabAcademy, una vertiente relacionada con la enseñanza en la que se transmiten conocimiento para poder utilizar el Fab lab de un modo correcto, tanto en conductas de uso y buenas prácticas como en lo referente a las manipulaciones técnicas necesarias.

451 centros internacionales y 12 nacionales forman una red no jerárquica de nodos que tienden a depender de instituciones, públicas o privadas, para nacer y mantenerse, y todos están patrocinados por el Centro de Bits y Átomos del Instituto tecnológico de Massachusets, el MIT. Los Fab labs facilitan el desarrollo, la producción y la interrelación de productos físicos o investigaciones tecnológicas en disciplinas técnicas, científicas y plásticas. Los medios de fabricación y producción son digitales, utilizan fuentes y recursos abiertos (open sources & open resources), se fundamentan en la filosofía de formar una comunidad global a la que los usuarios puedan tener acceso y así poder seguir creando. De este modo se materializan proyectos mediante el uso de las nuevas tecnologías de forma autónoma.

Para que un centro pueda considerarse un Fab lab ha de tener un sistema público de acceso y un sistema democrático para el uso de sus herramientas con un fin creativo, de investigación o de producción, también han de permanecer abiertos unas horas semanales al público en general. Los Fab lab se rigen por el Fab lab Charter⁷⁴ y eso los diferencia de los MakeSpaces⁷⁵, o talleres de oficios, y el movimiento RepRap de reproducción de impresoras 3D⁷⁶. Los centros comparten el uso del mismo tipo de maquinaria técnica en su mayoría, y se pueden realizar los mismos procesos de producción digital en cualquiera de ellos, de este modo la creación de una obra o prototipo es reproducible en cualquier otro centro, sin importar su localización. La producción es accesible a todos los Fab labs gracias al uso del código digital abierto que se utiliza con el fin de no preocuparse por los formatos de reproducción y dar acceso de todos los públicos al código.

⁷⁴ Declaración de principios que todos los Fab labs han de comprometerse a cumplir y hacer cumplir.

⁷⁵ Los Makespace son espacios dedicados a la fabricación digital que suelen pertenecer a una asociación sin ánimo de lucro y se mantienen por cuotas de socios, y se forman por personas que comparten aptitudes creativas y tecnológicas. Almudena Ribot e Ignacio Borrego son algunos de los miembros encargados de la coordinación y dirección del Makespace de Madrid. Los miembros de este pagan una renta del local, realizan allí sus proyectos, y crean sus prototipos personales. Personas de todas las edades se reúnen en ellos con el fin de compartir y crear objetos usando las máquinas que poseen, compartiendo todo su trabajo o copiando el de otros y sus derechos sobre este. Este tipo de espacios no es único en España y comparten su filosofía y trabajo con Makers Barcelona, Bilbao Makers y Maker Convent Space en Barcelona.

⁷⁶ I3DCARLOS, "Entrevista con el Fab lab de León", Comunica: impresoras 3D, consumidores, entrevistas, lo último en sociedad, 2013, disponible en <<http://impresoras3d.com/entrevista-con-el-fablab-de-leon/>>, (consulta 14 de noviembre 2014).

El contenido de maquinaria técnica en ellos no suele variar, y todos poseen impresoras 2D y 3D de extrusión, cortadoras láser y fresadoras, estas de gran escala, más el material fungible para usar en las mismas. Cada centro es capaz, gracias a esta maquinaria, de la fabricación personal para diseños, modelado y fabricación asistida por ordenador, unificado al sistema de corte por láser para facilitar las labores de rotulación junto con las cortadoras de vinilo. También es posible realizar tallas de gran formato de madera y polímeros diversos, fabricar moldes y efectuar vaciados con composites o plásticos reforzados junto al escáner, la impresión 3d es utilizada para realizar el diseño de prototipos y maquetas de piezas. En los Fab labs se ejecutan también circuitos electrónicos, y sus aplicaciones son destinadas al diseño electrónico y la programación de máquinas con arduino; se ejecuta programación embebida con controladores AVR, control de dispositivos de entrada (sensores de luz, temperatura, ultrasonidos, etc.), y el control de dispositivos de salida (leds, altavoces, actuadores, motores y video). Estos centros están habilitados para la programación de interfaces y aplicaciones, para la automatización, y sirven de talleres en el campo del art Media facilitando las actuales investigaciones en robótica y creaciones o producciones de audiovisuales.

Por todas las características mencionadas con anterioridad, los Fab labs se han convertido en los comienzos del siglo XXI en centros de creación contemporánea también⁷⁷. A ellos acuden artistas para producir sus obras, generar nuevos contenidos y obtener el soporte o el asesoramiento técnico necesario para realizar algunas de sus obras. Los Fab labs recuerdan a centros como Arteleku en San Sebastián⁷⁸, en vías de desaparición y desmantelamiento, así como al centro Hangar de Barcelona⁷⁹. Ambos surgieron por la falta de talleres de artistas audiovisuales a finales del siglo XX en España. Se crearon en antiguas naves industriales reutilizadas con el fin de albergar talleres artísticos interdisciplinares, dando lugar a la instauración de un centro de recursos para la producción artística en ambas localidades. En la actualidad los Fab labs se presentan en ciudades o pueblos en las provincias de Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León, el País Vasco, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, entre otros. En estos espacios donde se trabaja y se difunden procesos de producción e investigación de proyectos artísticos, tecnológicos y científicos, se organizan festivales y exposiciones, se participan

⁷⁷ PEREZ HERRANZ, C., y LEGIDO, A., Make a city. Urbanismo emergente y fabricación digital, Madrid, URJC.

⁷⁸ ARTELEKU, Antiguos contenidos de Arteleku, <<http://old.arteleku.net/>>, (consulta 5 de abril 2015).

⁷⁹ HANGAR, Centre de producció y recerca d'arts audiovisuals, <<http://hangar.org>>, (consulta 5 de abril 2015).

Fresadora CNC Alarsis, Fab lab
LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial, 2013.

en ferias, Makers Faire, y se tienen vínculos con instituciones nacionales y Fab labs latinoamericanos con los que desarrollan proyectos en común⁸⁰. A continuación se exponen las características técnicas de cada uno de ellos, y se presenta un abanico de artistas que trabajan en ellos o con ellos. La selección de los centros se ha realizado en relación a la actividad artística de los mismos, pues se sabe de la existencia de Fab labs en Alicante, Sevilla y Toledo, pero no se ha detectado una gran actividad artística en los mismos aunque si implicación en proyectos de diseño de interiores, relacionados con la música como es el caso del Fab lab Alicante.

2.2.1.1. Fab lab Asturias

El Fab lab de Asturias se encuentra ubicado en el Centro de Arte y Creación Industrial LABoral desde 2007, en la localidad rural de Cabueñes en Gijón⁸¹. En este espacio situado en la Plataforma 0 del centro artístico, en el entresuelo del edificio, el equipo técnico formado por David Pello, en coordinación, y Luís Díaz, asistente técnico, se encarga del mantenimiento y utilización de las máquinas, en ocasiones refuerzan su equipo con jóvenes de los centros de formación de arte y diseño de la provincia en calidad de becarios en prácticas.

⁸⁰ MEDIALABPRADO, Media Lab el Prado, Madrid, 2015, disponible en < http://medialab-prado.es/article/labtolab_bruselas_encuentro_internacional_de_medialabs>, (consulta 11 de abril 2015).

⁸¹ LABORAL, LABoral Centro de Arte Contemporáneo, <www.laboralcentrodearte.org/es/plataformacero/Fab_labs>, (consulta 12 de abril 2015).

"Caprichos", Obra gráfica, 2014, Madrid. Fabricación en Fab lab LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, Asturias. Fuente: Archivo personal del colectivo Laramascoto.

La maquinaria técnica de la que dispone este Fab lab comprende tres fresadoras, una de gran formato, Fresadora CNC Alarsis FRH210); otra de escritorio, Fresadora CNC Roland Modela MDX-40A con eje rotatorio (3D) para objetos de pequeños formatos que incluye trabajar con materiales blandos como las ceras, la espuma, el aluminio, las maderas o los plásticos; y una última, de escritorio también, Fresadora CNC Roland iModela para piezas y moldes de tamaño inferior, que acepta formatos hasta 16x10cm. En el Fab lab se encuentran una cortadora laser, cortadora Láser 160x100cm, 130W, para materiales desde 1cm hasta 2cm de grosor excepto aluminio; dos impresoras de extrusión, impresora 3D de extrusión de plástico Laboral 3D (RepRap) e impresora 3D de extrusión plástico ABS Makerbot Thing-o-Matic; dos plotter, uno de corte de vinilo, plotter de corte RolandCAMM-1 Servo, y otro de impresión de gran formato, plotter Epson Stylus Pro 9800, junto con un taladro vertical, el taladro Vertical Proxxon.

El Fab lab de Asturias posee un centro de investigación de proyectos propios que buscan encontrar aplicaciones de la fabricación digital en el Arte y la creación industrial, para lo que se diseñan dispositivos y herramientas con el espíritu open source. También trabajan con el ámbito educativo local y se realizan talleres y actividades de programación digital, se crean robots y prototipos de piezas de diseño, para alumnos de primaria, secundaria y los estudiantes de grado en las escuelas de Arte de Avilés y Oviedo. En la actualidad se realizan colaboraciones en proyectos de investigación con drones, pero también con empresas y creadores independientes locales a los que se intenta proveer de los medios técnicos y los materiales necesarios para el desarrollo de los proyectos en el Fab lab.

Este centro sirve de plataforma de creación contemporánea a artistas locales como Cristina Busto, David Martínez, Fernando Gutiérrez, Juanjo Palacios, Cristina Ferrández, Lorena Lozano o Nerea Lorences; y a artistas nacionales e internacionales como Lot Amorós, María Castellanos, Paula Pin o Regina Dejiménez. Los colectivos Escoitar, Mind Revolution y Laramascoto (Santiago Lara y Beatriz Coto), han producido sus obras aquí gracias a las

alianzas que la LABoral posee con la Fundación Telefónica I+D, DKV y en la actualidad con el apoyo de mecenas privados como la Colección Los Bragales, apoyada por el empresario nacional del mismo nombre.

2.2.1.2. Fab lab Barcelona

El laboratorio de fabricación de Barcelona se encuentra en el antiguo barrio industrial de Poblenou, funciona desde 2010 con más de cien personas de paso diarias⁸². Este centro está dirigido por Tomás Díez, que trabaja en colaboración con el resto de un equipo variable en la producción autosuficiente y autofinanciada, insistiendo en la importancia del trabajo colaborativo para que este tipo de centros tengan importancia en el barrio, en la ciudad y en la sociedad en conjunto. En este Fab lab se desarrollan programas de educación por videoconferencia con el MIT de Massachusetts, con el Fab lab Academy y ellos fueron los precursores de tal proyecto⁸³. Está equipado con una maquinaria técnica para la producción de objetos, herramientas y aparatos electrónicos, con diversas máquinas de fabricación digital como una impresora D Zcorp Z510; dos cortadoras laser, Multicamm 2000 y Spirit GE 100w; dos fresadoras de 3 ejes, shopbot y precix 11100 series; una fresadora usual modela MDX-20; una bordadora digital Janome; una cortadora de vinilo GX-24 Camm Servo; y dos makerbot replicator; junto al material fungible y herramientas de uso manual comunes.

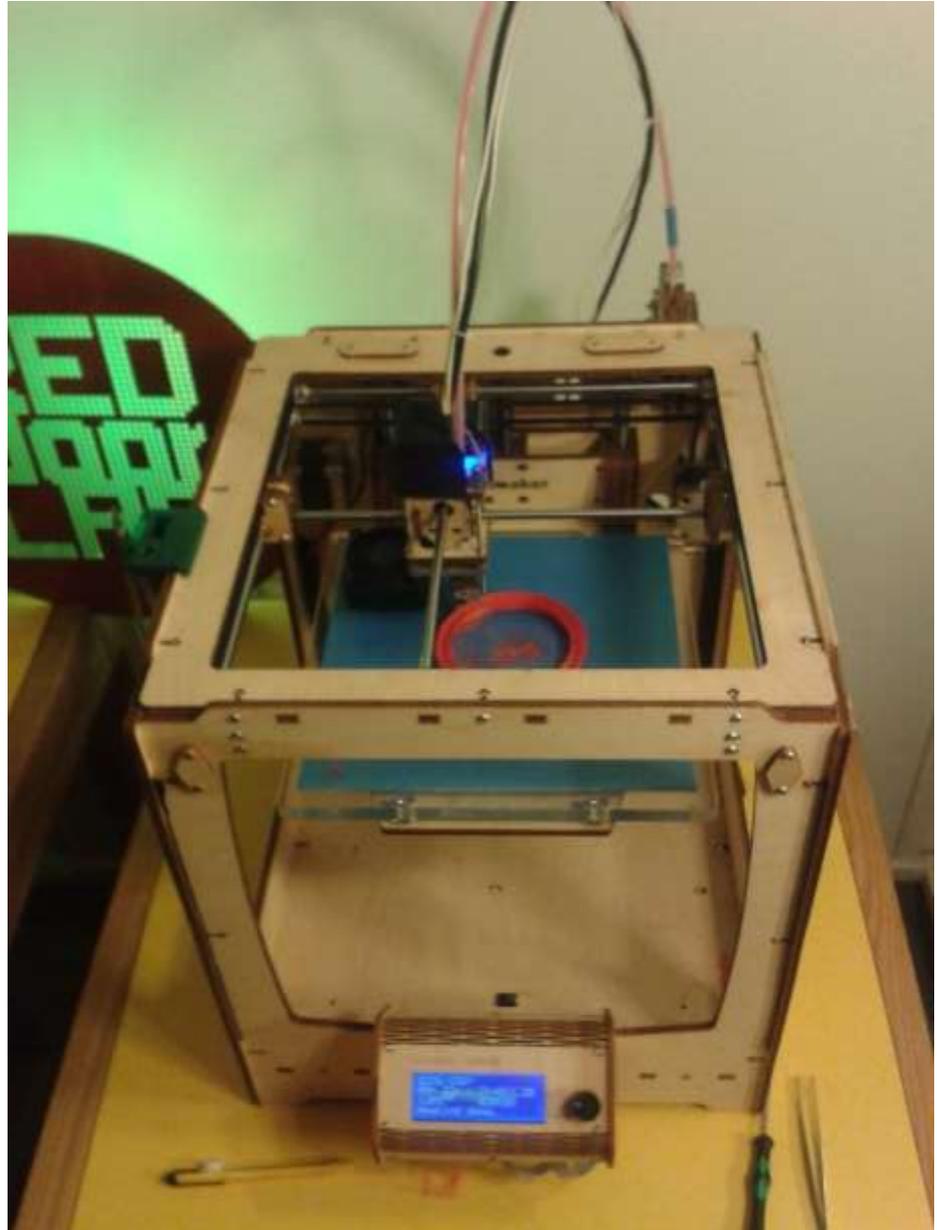
En este centro se desarrollan otras dos líneas de trabajo junto con el Fab lab Academy: el Fab lab Kids y el Fab lab Pro. El Fab lab kids realiza un trabajo con niños de un modo creativo, estimulando su pensamiento y produciendo innovación, se realizan actividades educativas y lúdicas enfocadas al diseño y la fabricación digital. Se pretende con ello potenciar el pensamiento reflexivo, analítico y crítico para alfabetizar de un modo tecnológico a los niños, mediante el uso de las nuevas tecnologías, los objetos inteligentes y los videojuegos. En el caso del Fab lab Pro se dan servicios a usuarios ajenos al Fab lab, para realizar la fabricación y producción de sus creaciones, así se accede al corte de piezas para maquetas y prototipos; la impresión de modelos de 3 dimensiones; la realización de grabados en diferentes materiales como cauchos, polímeros, etc; el fresado de espumas, maderas y plástico; y se facilita el alquiler de la maquinaria técnica y los equipos que allí existen a quienes los quieran usar, bajo unas tarifas propias de cada Fab lab.

El Fab lab de Barcelona tiene la coordinación global del programa Fab Academy en España y se comporta como plataforma donde los estudiantes aprenden acerca de los principios, las aplicaciones e implicaciones de la tecnología en la fabricación digital. Desde este centro se han producido proyectos como Hyperhabitat, instalación de Vicente Guallard en el que se reproduce el mundo en internet y se explora el potencial de información y

⁸² FAB LAB BARCELONA, Fab lab Bcn, <http://www.Fab_labsbcn.org/>, (consulta 12 de abril 2015).

⁸³ PAUNÉ, M. M., *Op. cit.*

Maker boot Replicator, Fab lab
LABoral, 2013.

tecnología para reorganizar la habitabilidad en el mundo; o el Fab lab House, la creación de una estructura arquitectónica de una casa que se autoabastece de un modo sostenible con placas solares, proyecto participativo realizado por veinte personas de diversos Fab labs internacionales. El centro también ha participado en ferias internacionales como b'Arts, la Feria internacional dedicada a los efectos especiales y visuales, donde contaron con la colaboración de Santi Fuentemilla y Marc Gisbert, para unificar modeladores digitales y escultores con técnicas manuales o tradicionales, mediante el software skanect y el uso de una kinect, creando réplicas de los escaneado en la impresora makerbot.

2.2.1.3. *Fab lab Bermeo*

El Fab lab de Bermeo es Denokinn⁸⁴, una empresa cuya sede está situada en el polígono de El Arbol en Santurtzi, y pertenece al SIP⁸⁵ o Social Innovation Park, que es el primer parque de empleo Europeo reconocido de innovación social por parte de la Comisión Europea. En él las empresas comparten, se ayudan y unen sus fuerzas para el desarrollo. Esta empresa es un centro que investiga, desarrolla y aplica las nuevas teorías y técnicas de gestión, esto produce el encuentro con otras empresas, emprendedores y entidades sin ánimo de lucro que acuden al Fab lab en busca de colaboración. Por ello se ha conseguido que entre todos formen una comunidad con el propósito de dar respuesta a las necesidades sociales que existen en su entorno.

Denokim posee una maquinaria técnica compuesta por una fresadora Roland Modela MDX-15, y se usa para hacer PCBs; una cortadora y grabadora laser Epilog de 40w; una shopbot 3kw o vaciadora cuya cama en plano acepta tamaños de 2m², y facilita el trabajo con planchas de gran formato; una cortadora de vinilos Roland GX- 24; una sierra de marquetería Dewalt; un osciloscopio clon del Promax OD-570 de 150mhz; un generador de funciones programable; un horno de 1500W; un soldador de potencia regulable Weller; herramientas manuales y material de moldeo con silicona y resinas entre otros materiales fungibles.

Este centro posee dos iniciativas con proyectos para el bien común, una de ellas es el proyecto Dialogue, que pertenece al marco europeo con el fin de fomentar el aprendizaje entre la comunidad inmigrante local. Desde el mismo se facilita a la comunidad de emigrantes la oportunidad de encontrar nuevos negocios conjunto entre ellos y la comunidad que los recibe. La otra propuesta es el proyecto Demola, el cual promueve la participación de los jóvenes que finalizan su periodo de estudios en la universidad, y se les propicia la inserción en proyectos de las empresas relacionadas con el sector del ámbito de estudios, en ellas los estudiantes participan como asesores y se busca el hallazgo de puntos de vista diferentes que benefician al sector. Este proyecto trabaja de un modo transversal el conocimiento con los diversos perfiles de jóvenes, donde la variedad de disciplinas y de interpretaciones se consideran esenciales para la innovación abierta.

Durante el proceso de investigación de este centro se inaugura en la localidad de Deusto, en Bilbao, el Deusto Fab lab, un laboratorio de fabricación digital impulsado por la Universidad con el mismo nombre, a través de la Facultad de Ingeniería. Este es apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y las empresas públicas y privadas implicadas en la plataforma Bilbao Bizkaia Council. Este centro pasa a formar parte de la red mundial de Fab labs y seguirá los mismos patrones de acceso, fabricación,

⁸⁴ DENOKINN, Denokinn, <<http://www.denokinn.eu>>, (consulta 12 de abril 2015).

⁸⁵ SIP, Social Innovation Park, <<http://www.socialinnovationpark.com>>, (consulta 12 de abril 2015).

equipos técnicos, actividades y cursos de capacitación relacionados con la fabricación digital.⁸⁶

2.2.1.4. Fab lab Can Valladura

El Fab lab de Can Valladura, en catalán Valldaura, es una escisión del Fab lab de Barcelona, y se encuentra localizado en una zona verde de la ciudad, desde su inauguración en 2001⁸⁷. Está situado en el Parque de Collserola, en un edificio histórico en el área metropolitana de Barcelona. La filosofía de trabajo de este centro quiere conectar los conocimientos de épocas anteriores con las tecnologías avanzadas, se pretende crear un modelo en el que transformar el anterior paradigma de la era industrial a uno nuevo enfocado en las nuevas tecnologías y los principios ecológicos, donde el ser humano y la naturaleza es el centro de interés para crear una red de trabajo en torno a estas premisas. Es un centro de investigación del hábitat autosuficiente, donde se genera tanta energía como se necesita para su funcionamiento a través de energías renovables, los alimentos y la fabricación de objetos a partir de técnicas tradicionales y de alta tecnología con recursos que obtienen de su entorno.

Este centro desarrolla un nuevo concepto de habitabilidad a partir del impulso de las personas, la autosuficiencia local y la transacción de conocimientos a través de redes globales. Como los anteriores, posee varias líneas de trabajo: el Food lab, en el cual se producen alimentos a través de procesos ecológicos; el Energy lab destinado a desarrollar un nuevo modelo para la gestión de energía en edificios a partir de fuentes renovables, como la biomasa y la energía eólica; y el Green Fab lab donde se fabrican objetos a partir de los materiales que provienen del entorno como la madera y la cerámica, produciendo muebles y estructuras o materiales cerámicos a partir de la bóveda de la propia finca. Todos los programas realizados siguen las estaciones del año, produciendo en función de cada uno en la agricultura, y se acompaña de cursos y talleres de formación relacionados con el diseño y la fabricación, los ciclos naturales del medio ambiente, la gestión de bosques, la siembra, la cosecha y el uso de técnicas de permacultura entre otros.

Los programas que se realizan en Can Valladura, son programas de gestión forestal, de medio ambiente y de arqueología, pero han sido copartícipes de las creaciones con el proyecto de Hiperhabitat y el Fab lab house ya mencionados. Desde sus inicios impulsan el proyecto Diccionario de Arquitectura Avanzada y el Media House en colaboración con el MIT, en Boston, y muchas de sus ideas han sido recogidas por el ayuntamiento de Barcelona para impulsar la transformación de la ciudad en el siglo XXI. También se está desarrollando el proyecto Hydrodrig para la gestión de aguas, y un

⁸⁶ EFE, "Nace Deusto Fab labs, un laboratorio de fabricación digital", El País, 27 de marzo, 2015, disponible en <http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/27/paisvasco/1427489396_575151.html>, consulta 13 de abril 2015).

⁸⁷ FAB LAB VALLADURA, Fab lab Valladura, <<http://www.valldaura.net/>>, (consulta 13 de abril 2015).

proyecto para la trazabilidad global de la materia. Este Fab lab ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y cuenta con el apoyo de empresas como Endesa, Roca, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Autónoma de Barcelona y la Generalitat, entre otros. En la actualidad realiza trabajos y talleres puntuales para voluntarios y acciones para amigos de Valladolid.

2.2.1.5. Fab lab León

El Fab lab de León está situado en el polígono de Onzonilla, en Ribaseca, una localidad cercana a la ciudad de León⁸⁸. Bajo la actual dirección de Nuria Robles y César González se realizan desde el centro colaboraciones con la Universidad de León, y se llevan a cabo talleres de robótica para niños como continuidad de la dirección anterior.

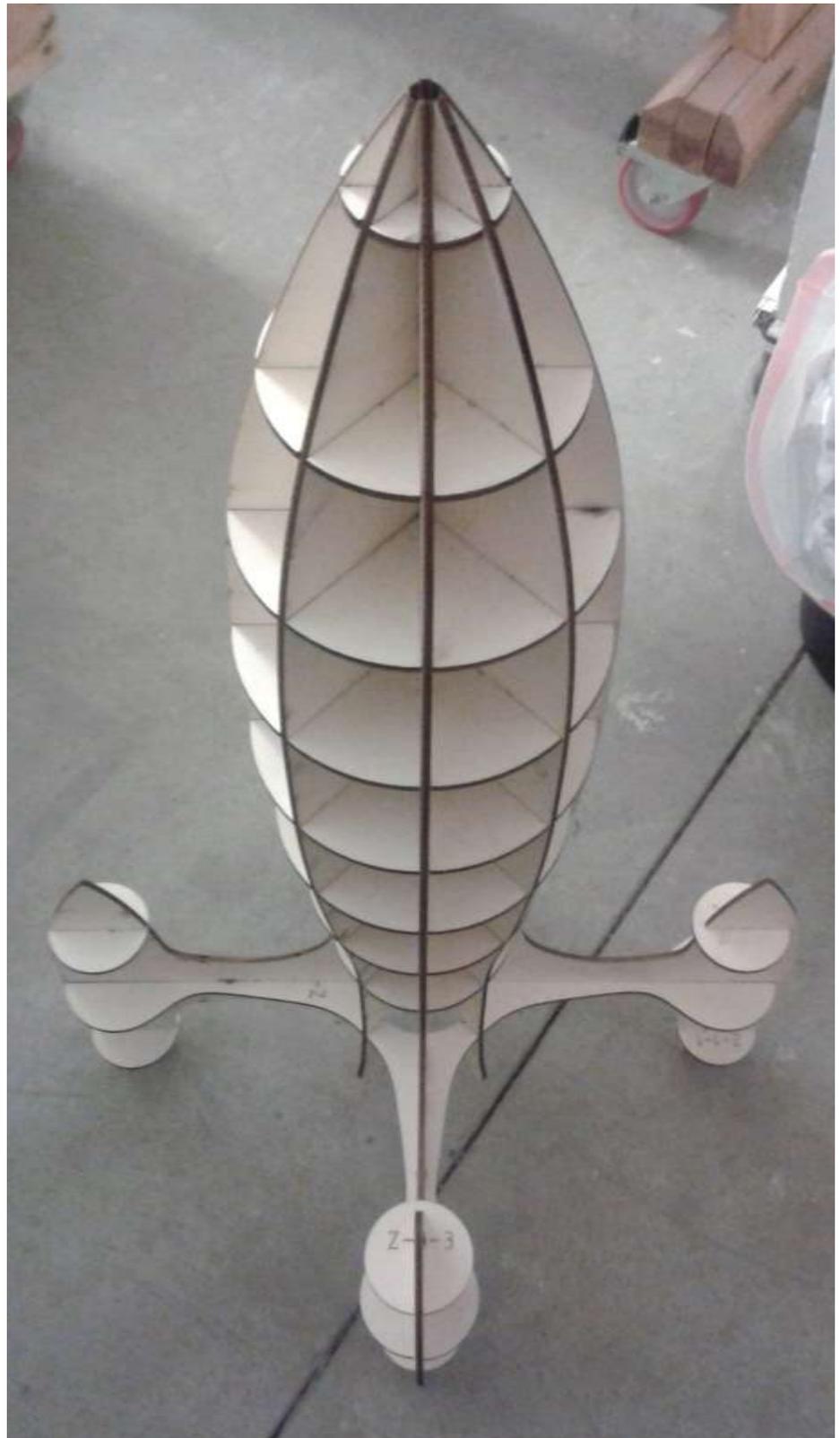
Este centro cuenta en sus instalaciones con ordenadores con conexión a internet, y programas de diseño 2D y 3D adecuados para realizar los diseños que se pueden imprimir en máquinas de fabricación digital como la impresora D HP Designjet, o la impresora Makerbot Thing o Matic 3D. También cuenta con fresadoras CNC de 3 ejes Gran Formato, o de 3 ejes Modela; un escáner de 3 ejes Modela; un plotter de Corte Roland; y un sistema Láser CO2 Epilog para talla y rebajado.

En el campo de la fabricación profesional este lab ofrece a las empresas, a emprendedores, creativos e inventores del ámbito local la oportunidad de desarrollar y construir prototipos para sus nuevas ideas o productos únicos, además del acceso al centro y la comunicación con una red de contactos globales y locales. De este modo se han realizado trabajos con grabadoras laser, grabado para packaging, tampones de estampación de caucho, grabados en vidrio, gráfica digital de gran formato, y logotipos de metacrilato. Se ha colaborado en ferias nacionales como la Maker Faire de León, y han realizado prototipos de piezas para artistas cerámicos locales como Alejandro Sáenz de Miera y estudios de arquitectura como Cio Estudio⁸⁹. En la actualidad se trabaja en colaboración con el gobierno de Extremadura para llevar a cabo Fab lab Agrotech, una iniciativa destinada a potenciar las ventajas que pueden aportar las tecnologías innovadoras como la impresión 3D y el software de fuentes abiertas al emprendimiento, la investigación y el desarrollo del tejido empresarial de esta región⁹⁰.

⁸⁸ FAB LAB LEON, Fab lab León, <<http://www.Fab labsleon.org>>, (consulta 15 de abril 2015).

⁸⁹ CIO Estudio, web personal, <<http://www.cioestudio.com/>>, (consulta 23 de diciembre 2014).

⁹⁰ GOBIERNO DE EXTREMADURA, "La red FAB LAB Agrotech ofrece espacios de fabricación digital para emprendedores y empresas", GOBEX, comunicación, noticias economía, competitividad e innovación, 2015, disponible en <<http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=16020#VWltrdLtmkq>>, (consulta 15 de abril 2015).

Estructura en cartón ensamblada,
Fab lab LABoral, 2013.

2.2.1.6. *Fab lab Madrid*

En Madrid existen cuatro Fab labs, cada uno posee una maquinaria similar a los anteriores y entre ellos tienen una filosofía parecida aunque cada uno tiene pequeñas diferencias de uso ya que unos son públicos y otros no. A continuación se citará cada uno de ellos para tener el conocimiento de los existentes pero se destaca la importancia del que trabaja de un modo con los colectivos y los artistas. En primer lugar el Fab lab Madrid CEU⁹¹, este centro pertenece a la Universidad CEU San Pablo situado en el noroeste de la ciudad y está dirigido por Covadonga Lorenzo junto a Epifanio L. Cueva. Es un laboratorio de fabricación digital enfocado exclusivamente a los alumnos de esta universidad que cursan titulaciones científicas en la misma, y posee un día de puertas abiertas en un horario de dos horas todos los viernes. En segundo lugar se encuentra el Fab lab de la Universidad Politécnica de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, donde se facilita el uso de sus máquinas y el acceso solo en modo de pago, en un horario de cuatro horas semanales. Se facilitan servicios con presupuesto previo y asesoramiento con costes, por lo que no se acerca al formato de uso público internacional. En tercer lugar el Fab lab de Media lab Prado, al lado del Parque del Retiro y situado en la antigua Serrería Belga. Es un laboratorio de fabricación digital que facilita el desarrollo de proyectos ciudadanos colaborativos, y realiza talleres constantes de formación, y asesoramiento sobre el uso de sus máquinas y herramientas⁹². Este, al igual que el de Asturias posee una cortadora laser, una cortadora de vinilos, una impresora 3D y fresadoras como herramienta pesada. Les interesa la formación y divulgación de las técnicas de fabricación digital y reflexionan sobre la incidencia digital en los medios de producción, su día de puertas abiertas son los viernes dos horas y media semanales. La actividad que se desarrolla en este Fab lab se orienta hacia talleres del procomún, incluso poseen un apartado en su web que detalla sus experiencias y trabajos con otros laboratorios del procomún internacionales en Argentina y México por ejemplo. En él han realizado sus propuestas colectivos artísticos como PKMN, estudio de arquitectura y creación, o Basurama, colectivo nacional de buenas prácticas en uso y reúso de materiales de desecho.

Por último se incluye el Makespace Madrid, que ha pasado a ser un Fab lab este año 2015, aunque a diferencia de los anteriores que son financiados por instituciones y el Ayuntamiento de Madrid, este depende de las cuotas de sus miembros.⁹³

⁹¹FAB LAB MADRID CEU, Fab lab Madrid CEU, <https://Fab_labsmadridceu.wordpress.com>, (consulta 29 de septiembre 2014).

⁹²MEDIA LAB PRADO, Fab lab Media lab Prado, <http://medialab-prado.es/Fab_labs>, (consulta 16 de abril 2014).

⁹³FERNANDEZ, C., "Makespace, el mejor taller de Madrid de corte y confección de software a medida para impresoras 3D, drones y robots" en EFE: emprende, 21 de abril, 2015, disponible en <<http://www.efeemprende.com/blog/makespace-el-mejor-taller-de-madrid-de-corte-y->

2.2.1.7. Fab lab Valencia

El centro de fabricación o Fab lab Valencia se encuentra ubicado en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Camino de Vera s/n, Edificio 8G⁹⁴. En la primera década del siglo XXI profesores de la UPV pertenecientes a las disciplinas de robótica, diseño, informática, arquitectura e ingeniería mecánica, formaron un grupo transdisciplinar, a modo de comisión científica, para trabajar en proyectos que se pudieran dar a cabo en el Fab lab. En la actualidad el centro está coordinado por Miguel Fernández, como supervisor técnico, y un equipo de dos personas más que es variable. En este espacio cuentan con un material técnico similar a los anteriores: máquinas de impresión 3D, una fresadora de CNC, máquinas de corte y grabado laser, maquinaria de fresado de precisión, una cortadora de vinilo y material fungible necesario para la producción de circuitos.

El Fab lab de Valencia trabaja en colaboración con otras empresas asociadas como el Drop 360 en la línea de talleres de formación, junto a los que promocionan talleres para formar a los interesados en la fabricación de objetos en el Fab lab. Los talleres se desarrollan mediante la ideación de diseños artísticos, comunicación y producción de los mismos. En la actualidad se realizan estos cursos que transitan desde el corte por láser, el fresado de diseños, la muestra e información de las competencias de fabricación digital, la impresión 3d y el diseño 123d para realizar elementos de tres dimensiones a partir del uso del software de autodesk. En la línea de formación para niños, Fab lab kids, se colabora con sus otros partners como los Chiquimeprendedores⁹⁵, con ellos se promueven talleres para el fomento de la educación emprendedora.

Es un centro con gran compromiso por la creación de objetos de un modo autónomo y se realizan de forma periódica colaboraciones con empresarios locales, y empresas de economía colaborativa como Ouishare⁹⁶. Su comunidad es muy activa y se promueven conferencias en instituciones, desde el ETSID de la Universidad Politécnica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias⁹⁷ y Las Naves, también se llevan a cabo eventos desde la Escuela Superior de Cerámica de Manises para informar, crear, formar o intercambiar conocimiento sobre cultura maker, o intercambiar conocimiento sobre la economía colaborativa con emprendedores o aceleradoras de los proyectos que surgen en él. Por

[confeccion-de-software-medida-para-impresoras-3d-drones-y-robots/](#)>, (consulta 25 de abril 2015).

⁹⁴ FAB LAB VALENCIA, Fab lab Valencia, <<https://www.fablabs.io/fablabvalencia>>, (consulta 16 de abril 2014).

⁹⁵ CHIQUIEMPRENDEDORES, chiqui emprendedores, <<http://www.chiquiemprendedores.es/>>, (consulta 19 de enero 2015).

⁹⁶ OUISHARE, Oui share, <<http://ouishare.net/en>>, (consulta 19 de marzo 2015).

⁹⁷ UPV, "Así se imprime en 3D.Fab Lab Valencia en el Museo de las Ciencias", Universidad Politécnica de Valencia, sección noticias, Valencia, disponible en <<http://www.institutoidf.com/index.php/es/noticias/listado-de-noticias/594-asi-se-imprime-en-3d-fab-labs-valencia>>, (consulta 25 de marzo 2015).

último destacar que en colaboración con los museos de la Comunidad Valenciana se realizan muestras expositivas de las creaciones realizadas en el mismo.

2.2.2. LOS COLECTIVOS

Junto a los Fab labs como centros de uso común a través de sus tecnologías digitales, surgen en el campo de las prácticas artísticas ciertos representantes del mundo asociativo en forma de colectivos. Estos han desarrollado una estructura propia para desenvolverse en el tejido social local y artístico de sus comunidades, y han creado redes a nivel nacional e internacional desde los contextos de sus prácticas artísticas en zonas rurales y urbanas de España. Unos pioneros, otros continuadores de proyectos ya incubados, todos reflejan propuestas de reciente aparición, y aunque se trata de escenas con dinámicas y escalas distintas, tienen puntos en común, como es la percepción que se tiene del artista en el colectivo, del trabajo en equipo y de la producción de proyectos que sirvan a la comunidad. Parafraseando de nuevo a Laddaga, en su *Estética para la Emergencia*:

“Se trata de “seguir contando historias”: se trata de impedir que las historias contadas se presenten como formas terminales. Se trata de componer redes de historias, que sin embargo, se presenten como “línea” o “huellas” (la expresión es de Bruce Chatwin). Se trata de contar historias que puedan mantener a la comunidad en movimiento y que no acaben de desprenderse de ella. Que funcionen como “pistas transitables”: como instrumentos en la configuración de trayectorias. El propósito es ambicioso. Y ¿de qué modo se pueden realizar? Las respuestas prácticas que Wu Ming propone son variables. Pero todas ellas pasan por la intención de “valorizar la cooperación social como tanto en la *forma* de la producción como en su propia *substancia*”, de modo que el poder colectivo (sea) al mismo tiempo contenido y expresión de la narrativa”.⁹⁸

Los colectivos que aquí se señalan son algunos de los que se han formado en esta primera década del siglo XXI y se centran en la búsqueda, por parte de los artistas o investigadores implicados, de espacios de residencia y el desarrollo de una serie de prácticas artísticas. Sus proyectos polarizan el periodo abordado de la crisis económica global del capitalismo financiero y potencian el ámbito del movimiento de lo colectivo en el ámbito social. Gran parte de ellos realizan intervenciones reivindicando el espacio público, y generan discursos que giran en torno a las nuevas tecnologías, los modelos relacionales, la memoria, la performance mediante la rehabilitación de las tradiciones generacionales y la cultura de masas.

⁹⁸ LADDAGA, R., *Op. cit.*, p. 217.

“Paraisurural”: Cartel del programa *Paraisurural, 2014*.

Portada del cartel para la segunda edición del proyecto, ilustración realizada por Marina Eiro.

“Paraisurural”: Taller de apicultura, 2014.

Proceso de obtención de miel mediante centrifugado manual, bajo la dirección de Alberto Berros agricultor y ganadero.

“Paraisurural”: Inauguración, 2012.

Miembros del colectivo y habitantes de la localidad de Vallinaoscura.

Estas iniciativas son muestras de las múltiples prácticas artísticas y de los discursos que conviven con la renovación de códigos y lenguajes en el ámbito del Arte en poblaciones de Asturias, Barcelona, Bilbao, Castilla León, Murcia o Vigo. Ellas son referencias del crecimiento que está teniendo lugar en el ámbito rural español, situación que comparten con eventos efímeros, ponencias, muestras de arte, videos, programas, enlaces e imágenes recogidas en las plataformas web de Rural contemporánea y Rural actual. Ambas se actualizan periódicamente y sirven de medio de comunicación, intercambio de conocimiento y base de datos para este tipo de proyectos.

Algunos de los conceptos transversales en las prácticas colaborativas son el procomún y el intercambio de datos en red. Sus objetivos son ofrecer recursos a disposición de una red distribuida de diferentes personas, comunidades y organismos interesados en el espacio para su uso. Para ello se utiliza una gestión cooperativa, y se relacionan con el Arte, la tecnología libre, la arquitectura, la educación y la permacultura. Esto permite la unificación del Arte, la arquitectura, la sociología, la antropología cultural, la música y los estudios del entorno, así se prestan atención a las necesidades actuales y se reconfigura la cultura como identidad individual y social en el medio local en el que se desarrollan. Los colectivos identifican problemas para una discusión más profunda que permite abrir nuevas cuestiones en las que incidir. Hacen hincapié en las coincidencias comunes y en la necesidad de adecuar los proyectos al tiempo en el que se vive, argumentando el rol que juegan las estéticas en la práctica de la transformación social y ambiental, ellos proporcionan nuevos propósitos y espacios emergentes verdes en las ciudades o en localidades del medio rural.

La intención de este apartado es mostrar algunos de los colectivos que son pioneros de este tipo de prácticas en España en territorios urbanos o rurales, sus modos de construcción, evolución y modos de hacer, para hacer visible sus valores como otra versión del mundo más adecuada a vivir en él, en relación reflexiva con las prácticas individuales con las de otros.

2.2.2.1. Asturias, “Paraisurural”

El colectivo “Paraisurural” es una escisión del Colectivo Paraíso de la localidad de Oviedo en Asturias. Sus impulsores son artistas plásticos y escénicos miembros del colectivo urbano que inicia en 2012 un trabajo de recuperación de pequeños núcleos rurales en torno al Arte⁹⁹. La primera intervención en Valdediós, Asturias, localidad en la que se trabaja durante un año en colaboración con los habitantes de las distintas aldeas o barrios para dar lugar a un programa artístico transdisciplinar, de una semana de duración, en una senda verde y las aldeas circundantes. El colectivo junto a agricultores, ganaderos, artesanos y artistas de la propia localidad desarrollan bianualmente sus propuestas de proyectos plásticos, performativos y audiovisuales junto a conferencias y talleres tanto artísticos como de labores tradicionales del entorno, siendo partícipes artistas como Adolfo Manzano y Pablo Maojo, de trayectoria reconocida en el ámbito artístico internacional y muy involucrados en el arte público.

La propuesta del colectivo es trabajar y unificar en sus planteamientos dos maneras de entender el entorno rural: la educación para el desarrollo y la educación a través del Arte. Este se abre a las especificidades de cada territorio, a la emergencia y visibilización de comunidades o espacios rurales que están experimentando con la producción y la distribución de conocimiento a través de proyectos colectivos en contextos locales y experiencias a pie de ámbito rural. El colectivo “Paraisurural” continúa su trayectoria con colaboraciones en instituciones como la Fundación Cereales de León, realizando talleres transgeneracionales, y fomentando el intercambio de conocimiento en otras comunidades locales o a través de las redes sociales para continuar la ejecución del proyecto en la misma localidad. En la actualidad se trabaja en la apertura del proyecto a la experimentación musical, y se pretende desarrollar un plan de empresa para su posible financiación y desarrollo.

2.2.2.2. Barcelona, SITESIZE

Sitesize es un colectivo catalán de proyectos colaborativos. Nace en 2002 y se lleva a cabo por Elvira Pujol y Joan Vila- Puig, que desde Sitesize desarrollan trabajos específicos de creación y mediación cultural de forma autónoma, investigando nuevas geografías territoriales y del paisaje¹⁰⁰.

El colectivo ha realizado talleres en el ámbito nacional e internacional, han desarrollado dinámicas de intercambio en Burdeos, encuentros en Argentina, Buenos Aires y Chile. En ciudades como Puerto el Rosario, el barrio de La Plata o Valparaíso han sido origen en 2010 de proyectos como “Valparaíso aula permanente” y “AMPIN”, trabajando con la comunidad en el aprendizaje sobre

⁹⁹ PARAISURURAL, Paraisurural, <<http://www.paraisurural.com>>, (consulta 28 de abril 2014).

¹⁰⁰ SITESIZE, Site Size, <<http://www.sitesize.net/>>, (consulta 28 de abril 2014).

la metrópolis o realizando intervenciones en el espacio urbano. En sus proyectos locales en el ámbito de Cataluña, realizan talleres colaborativos como una propuesta por unificar el conocimiento y generar propuestas dentro del proceso asociativo, dando lugar a Media Art Terrae, que unifica el arte y la cultura mediterránea con la construcción social desde la dimensión ciudadana y la activación de respuestas comunitarias. En 2014 son becados con una residencia de investigación por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la que se pretende ampliar e introducir las líneas de su investigación teórica y artística en el museo, según el propio centro:

“La investigación que desarrollará Sitesize, trata de resignificar la contemporaneidad de las pedagogías libertarias en el estado español en el marco de la creación artística actual, indagar en su genealogía e identificar la formación de un nuevo ciclo histórico para comprender cómo se transforman y emergen las experiencias y saberes”¹⁰¹

Con este proyecto en colaboración, el Museo pretende generar dinámicas de participación entre los distintos departamentos de la institución y la comunidad de investigadores. Este tipo de acciones parece reforzar el hecho de la búsqueda de colaboración por las instituciones en los colectivos.

2.2.2.3. Bilbao, ColaBoraBora

ColaBoraBora es una cooperativa de Bilbao en la que se trabajan proyectos en torno al procomún, las prácticas colaborativas con el conocimiento libre o código abierto y el aprendizaje social. Sus componentes provienen de Amasté, una agencia de comunicación creativa, centrada en la producción y difusión de mensajes relacionados con la sociedad actual y la cultura contemporánea. Su equipo lo forman cinco socios, entre ellos el artista Ricardo Antón quien lo coordina junto a Chelu Balboa. En su espacio en el barrio de San Francisco de Bilbao organizan prácticas colaborativas llamadas WikiTokii¹⁰², en las cuales investigan flujos relacionales y proponen nuevas metodologías utilizando la creatividad. Con estas prácticas promueven la innovación y el interés colectivo en sus proyectos¹⁰³. Su metodología de trabajo es poner en valor los conflictos, los problemas y las diferencias de los diversos componentes del proyecto a abordar, “porque al relacionarlos y ponerlos en común surgen las diferencias, y en estas se deben encontrar el valor para poder llevar a cabo el proyecto” tal y como ellos mismos lo describen en su plataforma online, en la quieren dar constancia a estas nuevas prácticas de un nuevo modelo económico. En palabras de su coordinador, “Nos dedicamos a diseñar entornos y procesos

¹⁰¹ MUSEOREINASOFIA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, <<http://www.museoreinasofia.es/pedagogias/centro-de-estudios>>, (consulta 2 de febrero 2015).

¹⁰² WIKITOKI, wikitoki, <<http://www.wikitoki.org/>>, (consulta 28 de abril 2014).

¹⁰³ COLABORABORA, ColaBoraBora, <<http://www.colaborabora.org>>, (consulta 4 de febrero 2015).

colaborativos que ofrecen soluciones prácticas para afrontar retos, generando valor y retorno social”¹⁰⁴.

Para ello trabajan con una diversidad de organizaciones públicas y privadas e intentan buscar un modelo de economía diferente al sistema socio económico actual. Se han organizado en forma de cooperativa, y sus labores son el mutualismo, la solidaridad y la democracia. En la actualidad se trabaja en desarrollar proyectos propios como Copylove, en torno al procomún, el amor y está realizado en código libre; Borateka, compilación de materiales para su libre distribución y uso; o Goteo, plataforma de crowdfunding de prestigio internacional¹⁰⁵.

2.2.2.4. Castilla León, Kedarte

Kedarte es una iniciativa que durante dos ediciones llevó a dos poblaciones rurales de Castilla León la tecnología y el Arte. Los impulsores del proyecto son los hermanos gallegos Francisco y Esperanza Porto y la asturiana Rocío Osorio, todos ellos afincados en Pontevedra en la actualidad y miembros fundadores del colectivo Latamuda¹⁰⁶. A través de esta propuesta buscaron combinar la tecnología de vanguardia y el arte para llevar diferentes iniciativas de desarrollo al medio rural. Su rasgo particular respecto a iniciativas similares es que se trata de un iniciativa nómada que tenía lugar cada año en un pueblo de Castilla y León. El germen del colectivo fue la creación en 2009 de la revista de arte experimental Lata Muda donde con periodicidad mensual trataban temas como la cultura libre o los proyectos artísticos.

Esta iniciativa cultural se consolidó en 2011 con la creación del colectivo del mismo nombre desde el cual se comienza a gestionar proyectos culturales con los que atender las necesidades del medio rural en núcleos rurales de Castilla y León. Las iniciativas efímeras del colectivo en el ámbito rural fueron los encuentros Kedarte, cuyo propósito fue desarrollar talleres en torno a las nuevas tecnologías e intervenciones de Arte público. La primera edición de Kedarte tuvo lugar en mayo de 2012 en la localidad salmantina de Morille, que cuenta con 260 habitantes. Durante los cuatro días que duró el encuentro se ofrecieron conferencias, talleres, intervenciones y espectáculos. Los ejes temáticos de trabajo fueron la permacultura, las nuevas economías, el crowdfunding y el trueque, junto a una muestra de los nuevos canales de comunicación y los medios libres, el copyleft y las licencias creative commons o la impresión 3D.

¹⁰⁴ COLABORABORA, *Ibid.*

¹⁰⁵ Si bien es cierto que ColaBoraBora no es un colectivo propio del ámbito rural, pues durante esta investigación de cinco años (2011-2015) no se ha detectado alguno con raíces en el esa provincia, pero si es un proyecto pionero en España en cuya organización reorganizado como cooperativa, el cual trabaja en proyectos rebajan entre lo socio- político, lo artístico- cultural y lo económico- empresarial.

¹⁰⁶ LATA MUDA, Lata Muda, < <http://latamuda.com>>, (consulta 5 de febrero 2015).

Lucia Loren y Laura Corcuera:
Geografía de una acción animal,
Fuentefresno, 2013.
Performance realizada en la II
Edición de Kedarte, Soria. Fuente:
María González.

La segunda edición tuvo lugar en 2013 en Fuentefresno, Soria, una localidad de 25 habitantes. En esta ocasión contaron con la colaboración del colectivo Latidos del Olvido, el Festival Internacional de Cortos de Soria, el espacio zamorano Sala de Cura, Media lab USAL, DA2 Domus ARTIUM, la biblioteca pública de Salamanca o la Casa de las Conchas. La repercusión fue tal que en esta edición se dieron cita en el encuentro más de 50 profesiones de perfiles variados: artistas, ingenieros, tecnólogos, comisarios de arte, diseñadores, etc. El encuentro se organizó en torno a nodos (grupos de trabajo) de temáticas como Arduino, Huertos Urbanox, Ecosistema Cultural-Crítica, Nuevos canales de comunicación, Crowdfunding, Tecnología social y

Desarrollo EcoRural, Rural vs Urbano, Experimentación sonora, Apps, Licencias-Derechos, Reciclaje: economía sostenible y Documentación.

2.2.2.5. La Postiza, Murcia

La Postiza es un centro de arte contemporáneo que tiene su sede en La Cueva de Monteagudo, en plena huerta murciana, está dirigido por Belén Conesa¹⁰⁷. Surge en junio de 2014 con el apoyo del Centro Puertas de Castilla como una entidad sin ámbito de lucro y con la intención de fomentar la producción artística contemporánea y el desarrollo cultural en la comunidad murciana. El proyecto no pretende desarrollarse solo a nivel local sino que ofrece un amplio programa de residencias artísticas internacionales, con la intención de fomentar un espacio de creación multidisciplinar y multicultural. Este centro quiere ser un lugar de intercambio de conocimiento en el cual cada residente artístico pueda replantearse su perspectiva profesional abriendo también la residencia cultural a comisarios, directores de instituciones y demás agentes artísticos. La selección de los proyectos se hace de acuerdo a un estricto criterio por parte de un jurado profesional. En La Postiza se ofrecen cursos abiertos sobre temas específicos, principalmente en inglés, y actividades como mercados de arte emergente, mercadillos artesanales contemporáneos, cinefórum de verano, open estudio days para estudiantes y aficionados, debates, conferencias y asesoramiento artístico.

El centro ha albergado exposiciones colectivas en las cuales intervinieron artistas como EME, Gustavo Alemán, Greta Bungle, Mina Die y Pablo López Jordán. Además de exposiciones su programa cultural también incluye charlas, conciertos, talleres o jornadas de puertas abiertas que buscan conectar con el tejido social y cultural de la zona donde se ubica. La intención de la promotora de este espacio es encontrar en este territorio intermedio entre lo urbano y lo rural “un lugar de libertad en el que todo pueda ser cuestionado y donde la expresión artística pueda llevarse a cabo sin ningún tipo de barreras”.

2.2.2.6. Vigo, Alg-a

Alga-a es una asociación cultural que surge para articular una comunidad virtual de Arte y acción, sin necesidad de que todos los integrantes tengan que estar en el mismo lugar físico. El impulsor del proyecto es Roi Fernández, quien junto a otros artistas y amigos, creó una página web en internet llamada *alga.com*, lugar donde se comienza a publicar noticias, textos teóricos y literarios o comentarios de exposiciones y conciertos en 2003. La intención de crear esta web fue establecer un espacio en la red en el que la gente pudiese publicar sus obras con total libertad.

El germen de esta comunidad fue el movimiento ciudadano contra los vertidos que da la papelera ENCE a la ría de Pontevedra. Las líneas de actuación del colectivo abarcan áreas diversas y se transmiten desde la

¹⁰⁷ LA POSTIZA, La postiza, <<http://www.lapostiza.com>>, (consulta 5 de febrero 2015).

publicación de contenidos artísticos online como Netlabel Alg-a, la Galería Alg-a y Video Label Alg-a. Estos son tres espacios en su web donde se pueden publicar trabajos en relación con el arte sonoro, visuales y el audiovisual, bajo licencias libres que permiten su difusión y libre copia.

Las publicaciones en sus redes se subdividen en tres tipos de proyectos: Novas Alg-a donde publican noticias diariamente sobre todo lo que tenga que ver con la cultura libre; Fluxos alg-a donde divulgan todas las novedades sobre la actividad de los artistas ligados a Alg-a y artistas Alg-a, que es una recopilación de artistas ligados a la comunidad o que no estén ligados pero consideran que tienen un interés notable; y Alg-a Lab, un laboratorio de experimentación artístico creado en 2007 en la parroquia de Valadares en la periferia de Vigo. Este surge a partir de la cesión por parte de un particular de una parcela de más de 3000 m² durante diez años. Cuentan con una casa tradicional gallega y con la colaboración del arquitecto Santiago Cirugeda, creador del proyecto Recetas Urbanas¹⁰⁸, proyecto sobre arquitectura, autoconstrucción, educación, y estrategias subversivas, él fue el encargado de habilitar varios contenedores-vivienda en los alrededores de la casa. Alga laboratorio tiene como objetivo ser un recurso compartido para una red de personas, comunidades y organismos que usen el espacio de forma cooperativa y poder desarrollar proyectos en torno al Arte, la tecnología libre, la arquitectura, la educación y la permacultura. También tratan de experimentar y aprender diferentes posibilidades de autogestión y organización colaborativa basándose en las dinámicas de la cultura libre y las redes 2.0. Así el espacio se convierte en un lugar donde se llevan a cabo diversas iniciativas como talleres, actuaciones, estudios para creadores, residencias artísticas, intercambios, encuentros, servicios de mediateca y todo tipo de iniciativas para experimentar con la convivencia, tanto dentro del laboratorio como en relación con su entorno rural.

Las iniciativas que se realizan buscan integrar a las diferentes comunidades y personas de su entorno con el fin de poder abordar sus problemáticas. Una de sus principales líneas de trabajo es la “reinterpretación del territorio contemporáneo a través del inconsciente del arte”, un espacio público y psicológico donde se pueden relacionar diferentes imaginarios, tecnologías y formas de vida a lo que ellos mismos denominan “Antropología Imaginaria”. “Verbenas Periféricas” y “O monte é noso”, son dos proyectos más de este colectivo, el primero unifica la aportación cultural contemporánea del colectivo y las tradicionales verbenas parroquiales gallegas, y el segundo es una iniciativa que trabaja para sumarse a la lucha de las comunidades de montes y preservar su gestión colectiva.

Las líneas de investigación del colectivo en relación con el ámbito de las nuevas tecnologías son el diálogo entre el Arte digital y la electrónica, la

¹⁰⁸ RECETAS URBANAS, Recetas urbanas, <<http://www.recetarurbanas.net>>, (consulta 28 de abril 2014).

interactividad y la telepresencia, el circuit Bending y la electrónica DIY, Do it yourself, unificadas a las tecnologías sociales: comunidad, memoria, psicocartografías y mapas subjetivos. La sostenibilidad y las energías renovables se materializan con sus extensiones en la permacultura y la bioconstrucción, y en las redes sociales se manifiestan gracias a servidores, streamings de radio y redes de datos comunitarias. En estos proyectos han colaborado artistas como Ferdinand Maier, Beiro Molina, perteneciente al proyecto *Escoitar*¹⁰⁹, (comunidad en red abierta cuyo valor principal es la dimensión ética basada en el compromiso, la cooperación y el uso de medios open source, y forma parte del ProXecto-Edición creado por el CGAC, el MARCO de Vigo y la Fundación Luis Seoane), Paco Inclán, Paulina Funes o Irene La Sen.

2.2.2.7. Prácticas colectivas en las instituciones Museísticas Españolas

En las manifestaciones artísticas pertenecientes a la primera década del siglo XXI se ha producido un cambio en las políticas culturales que parece conectar las formas de producción cultural con comunidades y movimientos sociales, se trabaja de forma alternativa a las preestablecidas por los círculos institucionales del Arte o su mercado. Donde la capacidad de los artistas, los trabajadores culturales, los comisarios y otros creadores en generar plataformas, dispositivos y conocimientos innovadores dentro de un conjunto de prácticas, proyectos culturales y comisariales unificados y transversales, ha favorecido que el público se reconecte con el Arte en los museos y en las instituciones.

El cambio incipiente de las actuales políticas culturales en las instituciones de Arte en España, es un reflejo de la dimensión internacional emprendida en muestras de Arte como la Documenta 12 de Kassel, en 2012, o las dos últimas bienales artísticas de Saô Paulo, en 2012 y en 2014. Es en el contexto internacional donde existe una red de formación reciente, en la que seis museos europeos en los que se incluyen el Moderna Galerija, MG, en la localidad de Ljubljana, Eslovenia, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, en Madrid, España, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA, en Barcelona, España, el Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, M HKA, en Antwerpen, Bélgica, el Strategic Arms Limitation Talks o SALT, de Istanbul, en Turquía, y el Van Abbemuseum, VAM, de Eindhoven, en Holanda, trabajan con proyectos artísticos de un modo no jerárquico y descentralizado, para fundamentar el valor de la diferencia y el intercambio horizontal entre los agentes culturales locales. Esto ha dado lugar a que se conecten de un modo global junto a instituciones asociadas, procedentes del ámbito universitario y el ámbito artístico en sus localidades de origen.

Existen en España proyectos consolidados como “Creadores en Residencia”, Barcelona, desde 2012 hasta la actualidad; “Zona intrusa”, en Matarò, o las

¹⁰⁹ ESCOITAR, escoitar, <<http://www.escoitar.org>>, (consulta 28 de abril 2014).

realizadas por centros de Arte como La Panera, en Lérida, el ACVIC, en Vic, en la provincia de Barcelona, y el recientemente cerrado Centro de Arte de Tarragona. Sin olvidarnos de “Intermediae”, el centro de la “Tabakalera”, “Las Lindes” en el Centro de Arte Dos de Mayo, en Madrid o el proyecto “Transductores” en colaboración con el Centro José Guerrero, 2009-2013.

La reciente aparición de exposiciones y proyectos transversales en torno a las actuales políticas culturales en diversas instituciones artísticas de España es una realidad gracias a muestras como “Resolució d’admissió”, 2014, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA; “Del mapa al territorio. Colectivos y Espacios independientes en Castilla y León”, 2014, y “Emergencias”, 2015 en el MUSAAC de León; el ciclo “Lesson 0”, 2014-2015, en el Espacio 12 de la Fundación Miró de Barcelona; o el sendo “Programa Praxis”, 2010-2014, desde el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM, en Vitoria. Estas exposiciones y propuestas artísticas propician generar proyectos a largo plazo en otros centros de Arte, dando cabida a este tipo de proyectos artísticos, y la apertura de nuevos espacios culturales independientes con el mismo fin.

En estos últimos cinco años en España, 2010-2015, los centros de Arte como el MUSAC en León, la LABoral en Gijón, el actual proyecto de mediación en Tabakalera en Madrid, el Centro Internacional de Creación en San Sebastián, el MACBA o el centro Santa Mónica, en Barcelona, y el IVAM, en Valencia, son los últimos referentes en la generación de los programas de arte público o exposiciones que han permitido repensar y desarrollar proyectos de este tipo. Todos han favorecido nuevas formas de relación entre el Arte, las nuevas tecnologías y la educación, y amplían la agenda artística del siglo XXI en cultura y las políticas de proximidad, así como el desarrollo de áreas o programas educativos desde las instituciones.

Se ha analizado la aparición de estos espacios de prácticas transdisciplinares y de los colectivos en los centros institucionales, con la finalidad de dar a conocer la evolución de un sector aparentemente poco visible, pero cuya participación e implicación en el desarrollo socio-cultural es muy activo en el ámbito local. Los anteriores, junto a otros centros de formación muy reciente, exponen y producen proyectos de mediación y, a largo plazo, parecen ser un componente definido de relación con el cambio que la escena artística está teniendo en las dimensiones locales en las diversas comunidades autónomas de España.

CAPÍTULO 3. PROYECTO LABRURAL

Labrural o Laboratorio rural es una página de contenidos de publicación abierta, cuyo cometido es visibilizar, comunicar, promover y generar dinámicas de innovación social, tecnológica y colaborativa en los ámbitos rurales en España. A partir de polos de interacción comunes como el uso del Arte, el conocimiento tradicional de los saberes populares y las nuevas tecnologías. Se pretende dar a conocer un compendio actualizado y vigente de links a las páginas webs de colectivos, instituciones, proyectos relacionados y los huertos en red, o actuales plataformas divulgativas, existentes en España.

Esta página comprende un conjunto de los proyectos llevados a cabo en España desde el 2000 hasta el 2015, ya que ello abarca el ámbito de estudio de esta tesis. Es un lugar en el que se quiere visibilizar los proyectos relacionados sin catalogar, o que están muy diseminados, para comenzar así una relación de los casos prácticos existentes. Se busca fomentar la colaboración con las aportaciones propias a cerca de artículos, congresos, ediciones de libros, investigadores, seminarios, y otros proyectos similares, que trabajan en torno al desarrollo rural a través de las disciplinas ya citadas. La compilación de estos datos en las diversas regiones y núcleos rurales en España, es una búsqueda para favorecer la información de uso público, con fines comunes y la retroalimentación de los proyectos e iniciativas en el medio rural.

Esta información se muestra en la página de contenidos de “Paraisurural”, mediante la plataforma de wordpress, la cual soporta diferentes nodos entorno al proyecto del mismo nombre, desde su creación en el año 2011, y alberga las acciones transdisciplinares del colectivo en los núcleos rurales de Villaviciosa, en Asturias. El proceso de formación, concreción y desarrollo del proyecto se muestra a través de esta página como una forma alternativa para los artistas y los habitantes de cualquier municipio o comunidad local en el medio rural, para ayudar y crear o aprender de los conocimientos de las localidades rurales en las que se desarrolla. La iniciativa persigue desarrollar un trabajo colaborativo artístico entre los habitantes del medio rural en el que se realiza, y los asistentes a las jornadas, talleres, debates, o muestras de Arte que se llevan a cabo. Reutilizar espacios rurales y revalorizar las comunidades que los envuelven en este sistema de activación social son las tendencias e intenciones que el colectivo posee. El proyecto no quiere ser puntual ni efímero, sino realizarse una vez cada estación estimulando las actividades colaborativas entre los artistas, artesanos, las organizaciones culturales y las organizaciones agropecuarias del entorno.

2.3.1. PARAISURURAL

“Paraisurural” es un proyecto que impulsa la participación directa de personas a una experiencia a través del Arte con el mundo rural. Una experiencia que entiende la cultura como una noción que abarca las

Equipo humano, "Paraisurural"
2013.
Patio de casa vecinal en
Vallinaoscura, Valdediós. Jornadas
en recuerdo de la I Edición del
proyecto. Fuente:
Anxel Nava.

capacidades creativas y sociales. Dichas capacidades comprenden no solo la producción artística, sino también la acción social, el pensamiento crítico y la difusión de ideas, obras y procedimientos que buscan expandir y recuperar zonas rurales o potenciarlas a través del arte. Este proyecto explora ciertos valores y unifica producción cultural y artística desde la participación y el territorio en el que se desarrolla. La producción aúna el Arte y su contexto, los interrelaciona para que se retroalimenten. Se valora el trabajo en el medio, el respeto al entorno, la convivencia y las relaciones que se dan junto con ámbitos como la música, las artes escénicas y plásticas, las nuevas tecnologías, los talleres, la artesanía y sus lenguajes, y la producción cultural en el cuidado mutuo.

Situados en el contexto, "Paraisurural" se desarrolla desde el año 2011 y posee carácter bianual. La primera edición en septiembre de 2012, conllevó la interacción de veinticinco artistas, plásticos y escénicos, tres alumnos en residencia del grado en Bellas Artes, Diseño de interiores y Arquitectura de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, seis artesanos y catorce agricultores y ganaderos/as, los cuales desarrollaron sus propuestas en cuatro aldeas del municipio de Villaviciosa: La Campa, Villarica, Vallinaoscura y La Viña, Asturias. La segunda edición, se realiza durante cuatro días en septiembre de 2014, y contó con la participación de diez artistas plásticos, cinco músicos, un alumno en residencia de la Universidad Nebrija de Madrid, seis agricultores/as y

ganaderos/as, y tuvo lugar en la localidad de Vallinaoscura y la senda perteneciente al camino de Santiago desde Valdediós, lugar en el que se encuentra la edificación prerrománica San Salvador de Valdediós, en la localidad de Villaviciosa, en Asturias.

2.3.1.1 Introducción

En poco más de dos años, *“Paraisurural”* se ha convertido en un proyecto artístico transdisciplinar de referencia no solo en Asturias. Las personas que desarrollan la iniciativa participan en sus actividades en la localidad del medio rural con la que se colabora, la utilizan como lugar de encuentro, la visitan o piden su cooperación para pensar en nuevos proyectos e intervenciones artísticas en el ámbito rural con otras entidades nacionales. *“Paraisurural”* acogió más de veintitrés intervenciones de Arte y nueve talleres en su primer año de vida. Su incidencia social no se mide solo por las apariciones en medios de comunicación, visitas a la web o solicitudes de residencias artísticas en la actualidad. El proyecto es objeto de estudio de tesis doctorales de la Universidad de Oviedo y Valencia, y realiza talleres y mesas de análisis, colaborando en el desarrollo de nuevos proyectos con instituciones privadas como la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, o La Harinera. Sus instalaciones y sus recursos naturales se utilizan como apoyo para propuestas sociales y culturales de diversos ámbitos. Quienes acuden, pasean, viven, participan y construyen el proyecto, el cual desarrolla una experiencia vivencial del Arte en relación con el entorno que lo crea y lo acoge.

2.3.1.2. Datos del solicitante

“Paraisurural” es un juego de palabras: Paraíso nombre del colectivo generatriz; Rural por la intención de expandir la actividad del colectivo al medio rural; Prefijo *Su-* como guiño al surrealismo que refleja una post-ruralidad que no rompe con la tradición pero que no se parece a ella, ni la imita, sino la respeta y la pone en valor.

“Paraisurural” nace de una extensión del colectivo transdisciplinar Paraíso Local Creativo¹¹⁰ sito en calle Paraíso número 10 de Oviedo, en Asturias, parte del mismo y muta al campo donde se desarrolla *“Paraisurural”*. Creación y convivencia, expresión y comunicación, subruralismo e investigación interdisciplinar, realización de talleres con y para el medio rural unificado con el desarrollo de una senda artística de esculturas e instalaciones en el Valle de Boiges, para gestionar recuperación del entorno¹¹¹.

¹¹⁰ PARAISO LOCAL CREATIVO, Paraíso Local Creativo, <http://www.localparaiso.org/>, (consulta 10 de enero 2015).

¹¹¹ PARAISURURAL, “Lleva el arte a los pueblos”. *Youtube* <<https://www.youtube.com/watch?v=7ACLIYJjITl>>, (consulta 30 mayo de 2014).

Monasterio de San Salvador de Valdediós, 2012.
Enclave de la sede del proyecto. I Edición de "Paraisurural". Fuente: Juan Falcón.

2.3.1.3. Sede

La sede del proyecto se encuentra en Vallinaoscura, Valdediós, población con categoría de «barrio» perteneciente al Municipio de Villaviciosa, a la Provincia de Asturias y a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en España.

Esta posee 11 habitantes (6 mujeres y 5 hombres) en 2012, con 12 habitantes (7 mujeres y 5 hombres) en 2006, en la actualidad 9 habitantes, 4 mujeres y 5 hombres, según el INE¹¹². La sede se encuentra en la casa de una de las vecinas del pueblo, que cedió su dirección para la localización de la misma. Esta se localiza en pleno camino de Santiago, lo que hace que el paso de gente sea una constante y enfatice la convivencia y visitas. Las intervenciones se dan a lo largo del valle de Boiges, en sus prados, cuadras, tenadas, casas, patios, hórreos y espacios comunes. En un principio, desde la

¹¹² INE, Instituto nacional de estadística, <<http://www.ine.es>>, (consulta 30 mayo de 2014).

Campa a Valdediós. La segunda edición del proyecto se lleva a cabo en el Valle de Boiges, y abarcó dos barrios: Valdediós y Vallinaoscura.

2.3.1.4. *Ámbito territorial en el que se desarrolla el proyecto*

Se desarrolla en Valdediós, un municipio situado en el Valle de Boiges, entre las comarcas de Nava y Villaviciosa. Este valle se constituye entre otras por cinco aldeas activas y dependientes del Ayuntamiento de Villaviciosa, dedicado tradicionalmente a la ganadería y agricultura, y a la industria de producción de la sidra.

En 2011 se detectó en el valle un ligero incremento de población joven debido al retorno de algunas familias que vuelven a la casa del pueblo. Del desconocimiento de las tareas y talleres tradicionales por parte de los jóvenes y adultos no pertenecientes al área rural, nace la necesidad de impulsar una economía basada en el sector primario. En principio el proyecto *“Paraisurural”* se plantea como una alternativa ocupacional para estas personas y para los habitantes del municipio, al centrarse en la recuperación de las tareas agropecuarias y la realización de intervenciones artísticas con el uso responsable de los recursos naturales y culturales del entorno.

Este proyecto pretende ser un factor de desarrollo rural a través del Arte y crear un espacio de desarrollo artístico en el medio que se realice. Se considera de necesidad tanto a nivel social como económico y cultural. La elaboración del mismo ha conllevado que se rehabiliten las antiguas escuelas de Puelles como local cultural, y se realicen diversas actividades relacionadas con las artes escénicas a lo largo del año. Un proyecto de estas características requiere la colaboración y participación de los habitantes del lugar, para generar reciprocidad y revalorar el patrimonio artístico de la localidad en la que se desarrolla. Se pretende compartir los espacios públicos y privados, los prados, los saberes rurales, el folclore, los conocimientos técnicos y artísticos, sin olvidarse de los organismos oficiales y entidades privadas como el Ayuntamiento de Villaviciosa, la Fundación José Cardín y El Centro Capistrano, centros artísticos y culturales de la localidad.

Vallinaoscura, Villaviciosa, 2013.
Enclave de la sede del proyecto. I
Edición de "Paraisurural". Fuente:
Emanuele Giusto.

2.3.1.5. Tipología del proyecto

"Paraisurural" es un proyecto colectivo colaborativo. Se dirige a toda la población del lugar del Valle de Boiges y alrededores. Agricultores, alfareros, biólogos, escultores, ganaderos, geólogos, grabadores, maestros de las antiguas escuelas taller, performers, pintores, restauradores, y personas residentes en el municipio interesadas en las tareas locales son partícipes de las colaboraciones que se realizan, para generar conocimiento entorno a cada especialidad. La capacidad de comunicar y transmitir los valores y costumbres rurales dados en la población, unificado al conocimiento cultural o artístico, son los cimientos de este proyecto abierto a todos los públicos. Los jóvenes y adultos de mediana edad, con diversa formación académica son los más partícipes, aunque en los últimos encuentros y edición, en 2014, se ha abierto a los niños como una experiencia artística, los cuales se les implica en los procesos artísticos enfatizando su capacidad creativa o compartiendo experiencias con los artistas a través de la música, el dibujo o la expresión corporal.

El número mínimo de participantes para llevar a cabo el proyecto es de ocho, el máximo lo determina la propia naturaleza del lugar, no limitando el acceso a nadie. Cualquier persona se puede incorporar en cualquier momento

del proyecto al ser un desarrollo a largo plazo y de un año de duración. Durante ese periodo de tiempo se realizan encuentros a lo largo de las estaciones. Unos más privados que otros, solo con los habitantes de las diversas aldeas, se realizan mientras se efectúan quehaceres propios de la estación: mayado, matanza, plantación de árboles, recolecta de frutos o vegetales, etc. Al fin y al cabo sextafurias, o prestaciones vecinales para la reparación de caminos u otras obras de utilidad pública, a las cuales los vecinos tenían obligación de concurrir los viernes en ciertas épocas del año según la RAE¹¹³. Junto a estas acciones, que se realizan durante tres días de forma cuatrimestral, se busca reforzar las relaciones personales con las personas que componen el proyecto, el entorno y sus necesidades, y durante estos encuentros es cuando se define la orientación y el futuro desarrollo del mismo proyecto.

2.3.1.6. Presentación del proyecto

“Paraisurural” 2012 fue la propuesta de hacer de una experiencia colaborativa una práctica común en la cultura, y que desde el colectivo Paraíso Local Creativo se denominó *“Paraisurural”*. En su primera convocatoria el proyecto se abrió a las especificidades, a la emergencia y visibilización de comunidades o espacios rurales que están experimentando con la producción y la distribución de conocimiento a través de proyectos colectivos, contextos locales y experiencias artísticas en el ámbito rural.

Los proyectos seleccionados como objetivo fundamental, además de la organización y el desarrollo del conocimiento, su aplicación en la colaboración y toma de decisiones con los rurales, y el rediseño de la agenda pública del ámbito rural y local, es entrar en diálogo con la política rural, medioambiental, cultural, educativa y tecnológica. Estas influyen de manera efectiva en la reconfiguración del entorno local y en las condiciones de vida del ámbito rural y su entorno más cercano como expresión de aquello por construir, aquello que está sucediendo o por suceder. El deseo es que este proyecto cultural pueda tomar impulso y autonomía con talleres rurales de experimentación, para localizar y fomentar las prácticas rurales basadas en la experiencia y la coparticipación, en la pasión por aprender, compartir y posibilitar la toma de decisiones en la resolución de problemas que hacen “comunidad”, en definitiva, el campo.

¹¹³ RAE, Real Academia de la lengua, <http://www.rae.es/>, (consulta 2 de junio 2014).

Villarica, Villaviciosa, Asturias, 2012.
Momento de sextaferia o trabajos
con la comunidad rural
I Edición de "Paraisurural". Fuente:
Archivo personal del colectivo
"Paraisurural".

2.3.1.7. Recursos humanos

“Paraisurural” está compuesto por colectivos relacionados con prácticas artísticas y sociales que cada dos años varían sus componentes con el fin de preservar su continuidad y producir corresponsabilidad social en el ámbito rural que se desarrolla.

La actividad comenzó en 2012 junto a todos los miembros del colectivo *Paraíso* de Oviedo, (actrices y actores de teatro, artistas plásticos, diseñadores, fotógrafos y performers), el fotógrafo Emanuele Giusto¹¹⁴ y la colaboración de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, junto a la performer y docente del mismo centro Alba Soto. En la actualidad se mantienen algunos miembros del colectivo originario como Marcos Menéndez, técnico y asistente, y María González, Myrem, como asistente de producción. Otros miembros del propio colectivo intervienen de modo puntual en las acciones, los talleres, la producción o en los proyectos desarrollados durante los días de realización del proyecto, o con proyectos artísticos individuales como es el caso del artista Ánxel Nava con su proyecto personal de recuperación del Antroxu o carnaval tradicional.

Las actividades se dividen en intervenciones artísticas plásticas y escénicas, junto a la realización de talleres etnológicos impartidos por personas pertenecientes a los ámbitos rurales, ganaderos y agricultores en su mayoría, a los que se suman los talleres de los artistas. La viabilidad del proyecto se garantiza gracias al apoyo e interés de la propia población autóctona, y de los colaboradores y voluntarios. El proyecto se sufraga con el pago de los talleres artísticos y acciones para otras entidades, (como las residencias y talleres en la Fundación Cerezales, en León, o la realización de proyectos de reciclaje para el centro de Arte y Creación LABoral, en Gijón, junto con EMULSA), y las microdonaciones de particulares.

2.3.1.8. Componentes del proyecto

Las dos ediciones de “Paraisurural” en los años 2012 y 2014 han congregado esculturas, instalaciones, conciertos, talleres artesanales y rurales, performance, teatro, residencias artísticas y de estudiantes universitarios relacionados con el ámbito de las bellas artes. Esta pluralidad le permite dotar a la comunidad rural en la que se desarrolla el proyecto de referencialidad y espacio para los nuevos procesos de articulación y enunciación social, artística y cultural de forma integral. La organización de las intervenciones se decide por los artistas en diálogo con el espacio a intervenir y, de modo posterior, con la persona física que lo posee, o mediante el portavoz de producción del proyecto. Así se encuentra el emplazamiento, se valoran las posibilidades y se realiza la intervención artística la misma semana de la realización del proyecto.

¹¹⁴ GIUSTO, L., Emanuele Giusto, <<http://www.emanuelegiusto.com>>, (consulta 3 de junio 2014).

Vallinaoscura, Villaviciosa, Asturias, 2012.
Momento de diálogos entre artistas y habitantes de la aldea: Anxel Nava, Agustín Rocés e Ignacio Abella (de izqda. a dcha.). I Edición de "Paraisurural". Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

Los talleres se realizan por un sistema de rotación de los diferentes grupos a lo largo de la semana. Este sistema facilita la flexibilidad de la programación y los cambios en los turnos de los mismos, ante cualquier imprevisto (enfermedades, ausencias, festividades, defunciones, horarios de las labores del campo...). Los talleres son itinerantes en la medida que cada grupo se dirige a la cuadra, prado, patio, jardín o casa de la localidad que corresponda cada día. La distribución de los grupos en los talleres no se realiza por edades sino por razones de logística y afinidad, cada uno en función de sus preferencias o por cuestiones de movilización y transporte.

Alba Soto: *Taller de Arte de Acción*, 2012, en Vallinaoscura, Asturias.
Fuente: Emanuele Giusto.

Se establece la aldea o barrio de la localidad en la que se desarrolla el proyecto como centro de actividades y convivencia: proyecciones o pases documentales, ponencias o charlas con los habitantes locales por parte de especialistas y viceversa y pequeñas reuniones o asambleas de resolución de problemas técnicos. Los habitantes de la localidad también acuden a estos, según su disponibilidad y predisposición. Se establece contacto con ellos como “personal docente” y colaborador a través de cartelera, redes sociales, charlas informativas previas, y mediante la comunicación oral de unos a otros, pues en el ámbito rural sigue siendo el modo principal de difusión. Se hace especial hincapié en la motivación y la información clara para conocer el beneficio mutuo y la conveniencia de la realización de “Paraisurural”. La viabilidad del proyecto se garantiza gracias al apoyo e interés de la propia población autóctona, y de los colaboradores o voluntarios.

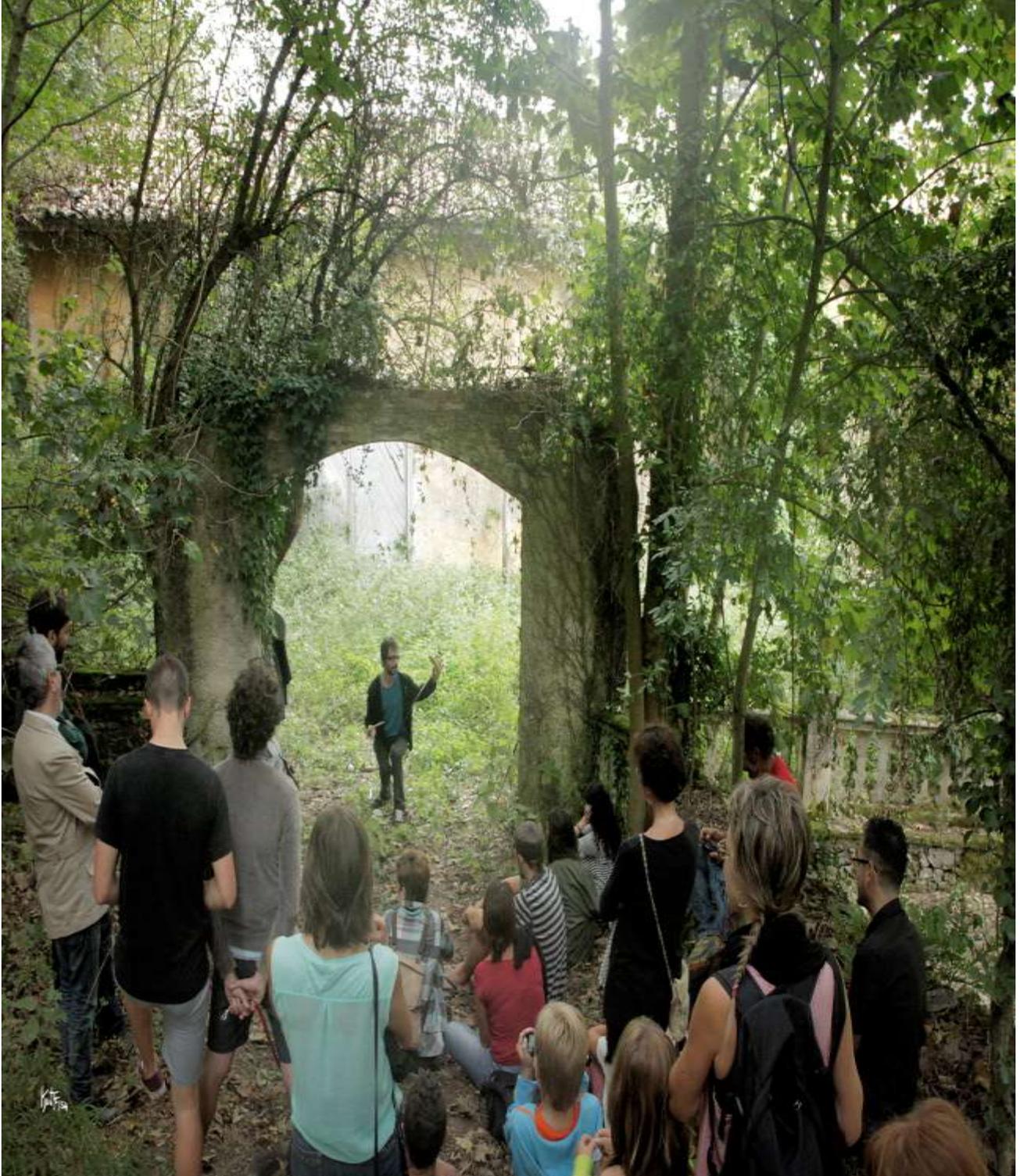
2.3.1.9. *Ámbito de actuación del proyecto*

Las intervenciones artísticas se dan a lo largo del valle de Boiges desde la aldea o barrio de la Campa hasta el monasterio de San Salvador de Valdediós. Los lugares concretos en los que se desarrollaron las actividades en 2014 fueron el bebedero de agua de Valdediós, donde se localizó la instalación

acústica "Bajo la superficie un corazón late" del escultor Adolfo Manzano; una pomarada en la que se situó la instalación coparticipativa "Trenzando, en la pomarada de Gerina Meana", realizada por el escultor Enrique Cifuentes; la cocina de carbón de la casa número 2 de Vallinaoscura, sede de la videoinstalación "Cuerpo", de María Castellanos, artista interdisciplinar; y el jardín y leñera de la casa número 5 de la misma aldea, soporte de la instalación audiovisual nocturna "Humanitas" de Emanuele Giusto, fotógrafo.

Esta edición contó con dos talleres artísticos realizado uno por Alba Soto, en el que se realizó un taller de Mapujos, con base en el dibujo, y otro taller de esculturas efímeras realizado por el artista emergente Sergio Santurio. Por su parte, el vecino Alberto Berros, residente en la aldea o barrio de Vallinaoscura, promovió el taller de apicultura, extracción de la miel de los panales, bateo y obtención de la misma. En esta edición se realizaron cuatro conciertos musicales, donde tuvo cabida la canción popular, el pop, el rock, el reggae y la electrónica, junto a un concierto de sierra en la inauguración, a cargo de la Compañía Cía.&Pandemonium.

En su primera edición en el año 2012, las inter se intervenciones se realizaron a lo largo de la senda que comunica el monasterio de San Salvador de Valdediós y la aldea de Vallinaoscura. Las dos primeras esculturas de cerámica por nombre "Entre lodo", se localizaron en los bebederos de animales de la aldea de La Ribera y en San Salvador de Valdediós, y son obras de la ceramista Charo Cimas. A continuación la instalación biodegradable de materia orgánica "Car-coma", obra de la performer Nerea Lorences, Nerlin, en las escuelas públicas de Valdediós. A lo largo del camino de Santiago, senda que comunica las localidades de La Ribera con Vallinaoscura y La Campa se situaron en dos prados comunales de la localidad, y en un edificio de aperos adyacente las instalaciones "Temporario, la segunda fase de la pieza "Prau Paraíso" del artista Ánxel Nava, "Antípodas" de Ignacio Abella y "Hacia el bosque" del fotógrafo Noé Baranda. En un prado colindante a estos se ubicó la escultura "Silla sobre el tejado en lugar del pájaro" del escultor nacional Adolfo Manzano y junto a él "Sonajeros Pet", de la artista emergente Andrea Rozas, en una plantación de árboles frutales. En los kilómetros siguientes de la senda hacia la aldea o barrio de Vallinaoscura se encontraba la obra "Paxo Ñeru", de Marcos Menéndez y Rubén Suárez, promotores del proyecto EcoLab en LABoral, y la escultura "La Cordera", de los alumnos en residencia de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, cuya ubicación fue itinerante durante los siete días de la realización del proyecto.

Cia&Pandemonium: *Concierto de Sierra*, Valdediós, 2014.
Inauguración II Edición de
"Paraisurural". Fuente: Emanuele
Giusto

En la entrada del pueblo de Vallinaoscura se instaló la escultura móvil “Rumores”, del escultor Pablo Maojo, artista de ámbito internacional y vecino de la localidad. Situados ya en dicha aldea se hallaron en las casas, las cuadras, los hórreos, los prados adyacentes y los pajares las instalaciones y esculturas siguientes: “Purgatorio”, de Sofía Santaclara y Sonia del Corro; “Materia digna”, del artista emergente Pablo Ruíz; “Gema”, del escultor Enrique Cifuentes, las instalaciones sin título de Emanuele Giusto y Myrem González, y la proyección audiovisual “Natura”, de Cesar Naves, Tamara Norniella y el colectivo Mind Revolution. En el mismo pueblo se realizaron también las performances de Alba Soto y Mónica Cofiño, así como la obra de artes escénicas de Paula Alonso y Emilio Méndez en un prado colindante.

En los patios de las casas y talleres de los habitantes de la localidad se procedieron a realizar los talleres etnológicos y artísticos por los vecinos y residentes del pueblo, y los artistas participantes de esta edición. Los talleres etnológicos realizados fueron el taller de gastronomía local, elaborado por la vecina Julita Meana, el de cestería y esquilado de ovejas por el agricultor Alberto Berros y el taller de cabruñar por el carpintero Agustín Rocés. Los talleres artísticos coexistieron gracias a la ejecución del taller de estampación xilográfica, por Román Crespo; el de restauración de tambores por Simón San José, lutier y músico; el de poesía, por Daniel Ramos, docente y escritor emergente; y el taller de arte de acción se realizó por Alba Soto, performer y doctora docente en el grado de Bellas Artes de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid. En la localidad vecina de Villarrica, promovido por el agricultor y ganadero Ismael Meana se llevó a cabo un segundo taller de cabruñar, y en la Campa el de siega por el agricultor Silvino Meana.

En la misma edición se sucedieron las jornadas de cine y gastronomía, realizadas por la gestora Marta Corral, y las charlas coloquio de arquitectura sostenible promovidas por el estudio de arquitectura Nodal Mode, en uno de los patios cedidos por Luís Meana, vecino de la localidad de Vallinaoscura.

Las residencias artísticas y de estudiantes que se facilitaron en la localidad durante ambas ediciones, en los años 2012 y 2014, se realizaron en Vallinaoscura y en la cercana aldea de Sariego, barrio adyacente a Valdediós.

Anxel Nava: *Taller de máscaras*, 2014, en Vallinaoscura, Asturias. Encuentro cuatrimestral de Antroxu o carnaval local en "Paraisurural". Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

2.3.1.10. Temporalización

La planificación y desarrollo del proyecto "Paraisurural" se desglosa en cinco grandes áreas durante dos años. En el primer año de elaboración del proyecto se fomenta el contacto con las entidades públicas en las que se realiza el mismo, se promueven reuniones formativas y se facilita la información necesaria a los miembros del territorio. Estas propician la proximidad a las instituciones públicas y privadas del medio rural y a sus habitantes. De un modo paralelo se inicia la búsqueda de los recursos humanos en la localidad en la que se asienta el proyecto, y se inicia el acercamiento al entorno, favoreciendo suplir las necesidades y la búsqueda de recursos humanos arraigados en el ámbito local. Los tres meses posteriores se efectúa la recopilación de recursos materiales y se elabora un plan de organización de las actividades a realizar.

2.3.1.11. Actividades en años 2010 y 2014

Adolfo Manzano: *Silla sobre el tejado en lugar del pájaro*, 2012, Escultura instalada en un prado en Valdediós, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

Adolfo Manzano: *Y en la superficie, un corazón late*, 2014, Escultura instalada en el lavadero de Valdediós, Asturias, II Edición de "Paraisurural". Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

Pablo Maojo: *Rumores*, 2014, Escultura móvil instalada en el pueblo de Vallinaoscura, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

Los proyectos artísticos realizados durante los años 2012 y 2014 se concretaron en obras de escultura efímera, grabados, instalaciones, performance y talleres etnoeducativos realizados para la activación del Arte en el medio rural. Las diferentes modalidades de proyectos organizadas por "Paraisurural" promueven intervenciones específicas en obras cuyos autores indagan la dimensión temporal, el concepto de memoria, y la conexión con la naturaleza. En el campo de la escultura y las instalaciones efímeras, se han recogido en las dos ediciones obras de artistas consagrados, algunos locales, nacionales e internacionales, junto a artistas emergentes y estudiantes del grado de Bellas artes de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid.

El escultor Adolfo Manzano, nacido en Quirós, Asturias, se forma en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo. Manzano tiene siempre presente el entorno donde vive, sus raíces, e integra su obra en el paisaje y la cultura de su tierra, como en las dos instalaciones que ha realizado para "Paraisurural". En la primera edición de "Paraisurural" en septiembre de 2012, el autor instala una escultura en una campo lleno de manzanos, donde pastan ovejas. Su pieza "Silla sobre el tejado en lugar del pájaro", según el propio autor, es una invitación al ser humano a la observación del espacio público. La escultura realizada en madera en el taller del artista pretende integrarse en el paisaje de un modo sutil. En la segunda edición Manzano realiza una pieza sonora y la instala en el bebedero de ganado de Valdediós. "Bajo la superficie, un corazón late" es la grabación realizada en una unidad de vigilancia intensiva (UVI), esta recoge la evolución y el mantenimiento de una parada cardiorrespiratoria. Su propuesta quiere reflexionar acerca de la existencia de vida, de su fragilidad, sin dramatismo, pero, sobre todo, proponer un lugar, un tiempo, en el que experimentar nuestra vida frente a la vida.

Pablo Maojo es escultor, nace y reside en Villaviciosa, localidad en la que se desarrolló el proyecto "Paraisurural" en sus dos ediciones. Maojo es un artista asturiano que trabaja en el ámbito nacional e internacional en el campo de la

Andrea Rozas: *Sonajeros Pet*, 2012, Escultura móvil instalada en un prado en Valdediós, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

Ánxel Nava: *Temporario*, 2012, Escultura instalada en un prado comunal en Valdediós, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

Enrique Cifuentes: *Gema*, 2012, Escultura instalada en un hórreo de pueblo de Vallinaoscura, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

escultura, la pintura y el grabado. Su propuesta artística en la primera edición del proyecto en 2012, fue la creación de una escultura sonora con cañas de bambú en la que se interactuaba produciendo su sonido al moverla sobre sus ejes. "Rumores", título de la pieza, consistió en la construcción de una escultura efímera con material ecológico de los bosques no autóctonos del medio rural en el que nos encontramos, una crítica y guiño de la actual flora asturiana. El autor intervino otros emplazamientos de la senda creando formas orgánicas en la hierba de las laderas de los caminos comunales también.

Andrea Roza Mateos, artista emergente asturiana, formalizó una instalación en los árboles frutales de un campo de manzanos en los cuales suspendió móviles contruidos con botellas pet. Es licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Vigo, y técnico especialista en Artes aplicadas a la piedra en la escuela de Arte de Oviedo. Su instalación titulada "Sonajeros-pet"¹¹⁵ es un proyecto cuya finalidad es concienciar del impacto medioambiental que los materiales plásticos no biodegradables causan en el entorno rural.

Ánxel Nava, escultor y performer asturiano, vive y reside en Oviedo. Cofundador del grupo artístico Abra, 1981, realizó para la primera edición del proyecto, en septiembre de 2012, una instalación con materiales orgánicos de animales en un prado comunal de Valdediós. "Temporario", es la segunda fase del proyecto *Prau Paraisu*¹¹⁶ de este artista local, Nava destaca por difundir el Arte en la naturaleza, producido en entornos abiertos, en comunidad con el propio entorno aunque crítico e implicado con las causas sociales. Ánxel Nava también ha promovido el encuentro cuatrimestral en la primavera de 2014,

¹¹⁵ ROZA, A., "Sonajeros-Pet", Issuu, plataforma de publicación online, Asturias, 2012, disponible en <<http://issuu.com/andrearozamateos/docs/sonajero/1>>, (consulta 16 de junio 2014).

¹¹⁶ NAVA, Á., *Prau Paraisu*, slideshare, servicio de publicación online, <<http://www.slideshare.net/soniacarbajal/intervencion-en-valdedis-13285426>>, (consulta 16 de junio 2014).

“Paraisurural”: *Plantación de un Tejo*, 2014.

Habitantes de la aldea de Vallinaoscura, Ignacio Abella, miembros del colectivo “Paraisurural” y de la Asociación “Amigos del Texu”.

Fuente: Ana López Cienfuegos.

de 2014¹¹⁷, donde formalizó un taller de máscaras tradicionales con motivo de los encuentros en torno al carnaval. El artista realizó una investigación de campo en torno al carnaval tradicional de la zona rural de Valdediós, recabó información y paralelismos estéticos con los carnavales del Valledor, retratados por el pintor asturiano Evaristo Valle.

Enrique Cifuentes¹¹⁸, escultor emergente nacido y residente en Oviedo, de formación autodidacta, ha colaborado en ambas ediciones con el proyecto de Arte en la naturaleza. Cifuentes, relacionado con el ámbito de la arquitectura y el interiorismo, realiza una obra constructivista con materiales encontrados. “Gema” es una escultura, creada a partir de recortes numéricos de acero y de madera no autóctona, esta se localizó en la barandilla de un hórreo de la aldea de Vallinaoscura. En su segunda intervención, en septiembre de 2014, realizó una instalación coparticipativa en un campo de árboles frutales. “Trenzando, en la pomarada de Gerina Meana”, es una instalación que invita a pasear entre

¹¹⁷ BENGUA, Gonzalo, “Un Antroxu como antes en Vallinaoscura”, LNE, La Nueva España, 3 de marzo de 2014.

¹¹⁸ CIFUENTES E., Enrique Cifuentes, <<http://enriquecifuentes.com/>>, (consulta 17 de junio 2014).

árboles, escuchar, percibir y oler el entorno como parte del encuentro con una obra artística con la que componer a través de restos de forja seccionada.

Charo Cimas¹¹⁹, ceramista asturiana, reside en San Román, localidad de Valdediós, Asturias. Se forma en la Escuela Municipal de Avilés, en Asturias y continúa su formación en investigación cerámica en Estados Unidos, Francia, Hungría y Portugal. “Entre lodo” es la instalación realizada en las diversas fuentes de la localidad y los muros del monasterio de San Salvador de Valdediós. Cimas sumergió tres piezas de cerámica esmaltada en los bebederos y fuentes de La Ribera y Llaneces, para señalar y hacer evidente el abandono que estos lugares de uso comunitario hace menos de dos décadas. La autora muestra el paralelismo reflejado en las propias obras sumergidas en el emplazamiento seleccionado, obras que provienen de premios no entregados de cultura que le fueron encargados.

Ignacio Abella, naturalista y escritor¹²⁰, participó en la primera edición en 2012 restaurando un cierre tradicional para un campo comunal, en el cual realizó una instalación llamada “Antípodas”, crítica de la situación actual y despoblación de los bosques autóctonos. Investigador de espacios naturales, con su instalación contrapone las imágenes de un mundo tradicional y rural en el medio natural mediante la plantación de un árbol frutal, con el mundo al revés del paisaje sin raíces que representa el eucalipto: ajeno, extraño, invasor... desplazando sistemáticamente todas las otras actividades rurales para adueñarse del territorio¹²¹. Con su interacción Abella promovió en el evento cuatrimestrales en marzo de 2014, en torno a la figura del Carnaval o Antroxu local, la plantación de un tejo en el pueblo de Vallinaoscura, junto con miembros del colectivo “Paraisurural”, los agricultores y los ganaderos del propio pueblo y los miembros de la plataforma de ecologistas en acción.

Nerea Lorences, Nerlin, es perfomer y artista plástica residente en Oviedo. Se licenció en Bellas arte en la Universidad de Vigo, ha realizado obras en Alemania y Holanda, pero es en Bilbao donde comienza su investigación actual de espacios en decadencia. En esta línea temática continúa su investigación y realizó, en la primera edición de “Paraisurural”, su obra “Car-coma”¹²². En ella creó una señalética en braille, con masa de harina, agua y sal, para ubicarla en los distintos lugares del entorno que han sido degradados o ya no tienen su uso habitual. Las escuelas públicas, las cuadras, las tenadas, los pajares, las fuentes y los hórreos han sido algunos de los emplazamientos que se han podido hallar, evidenciando la ceguera y pasividad hacia el deterioro del medio rural.

¹¹⁹ CIMAS, Ch., Charo Cimas, <<http://www.charocimas.com/>>, (consulta 16 de junio 2014).

¹²⁰ ABELLA, I., Ignacio Abella, <<http://www.compartelibros.com/autor/ignacio-abella/1>>, (consulta 16 de junio 2014).

¹²¹ PARAISURURAL, “Paraisurural”, <<http://www.paraisurural.com>>, (consulta 16 de junio 2014).

¹²² LORENCES, N., “Carcoma”, Issuu, servicio de publicación online, 2012, disponible en <<http://issuu.com/nerlin/docs/car-coma/1?e=3727658/3383925>>, (consulta 17 de junio 2014).

Nerea Lorences: *Carcoma*, 2012. Instalación en un tentemozo de un hórreo comunal en Vallinaoscura, Villaviciosa, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Nerea Lorences.

Marcos Menéndez y Rubén Suárez, fundadores y realizadores del proyecto Ecolab¹²³, proyecto en torno al arte y ecología con realización de instalaciones y huerto urbano en el Centro de Arte y Creación Industrial LABORal en 2009, propusieron como miembros del colectivo urbano Huerta Guerrilla¹²⁴ la ejecución de una obra colectiva "Paxo Ñeru", esta consistió en la creación de una pieza orgánica a modo de nido con materiales orgánicos para lo que se utilizó madera y flora autóctona de la localidad.

María González, Myrem, artista transdisciplinar, Licenciada en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, realiza una instalación sin título con sacos de materia orgánica apilados sobre un pallet, muestra del desuso de este tipo de herramientas o útiles tradicionales en el medio rural para la recogida y siembra local. Las severas restricciones y legalizaciones a las que los agricultores y ganaderos se ven sometidos por el sistema hicieron cambiar los tradicionales métodos de recogida y mantenimiento de grano por otros industrializados.

¹²³ LOZANO, L., "Ecolab o el arte de domesticar los territorios", Blog de Arte y cultura digital, Universidad Oberta de Catalunya, junio, 2011.

¹²⁴ HUERTA GUERRILLA, Huerta Guerrilla, <<http://huertaguerrilla.blogspot.com.es/>>, (consulta 17 de junio 2014).

Noé Baranda: *Hacia el bosque*, 2012. Instalación en un lagar en Valdediós, Villaviciosa, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

Noe Baranda¹²⁵, es fotógrafo y se forma en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo como Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en fotografía. Baranda trabaja su obra artística a nivel nacional e internacional, y realiza en la primera edición del proyecto "Paraisurural" 2012 "Hacia el bosque", una intervención de fotografía de gran formato sobre las paredes adyacentes al lavadero común de Valdediós, retrato de los bosques autóctonos casi inexistentes en la zona rural en la actualidad.

Pablo Ruiz, P3P¹²⁶, artista emergente autodidacta de formación arquitecto, trabaja sus esculturas e instalaciones a partir de animales disecados y objetos encontrados que manipula y transforma en materia blanca. En la primera edición de "Paraisurural" el artista trabaja durante tres meses en el espacio, buscando restos o cadáveres de objetos físicos y de animales, para crear sus dos instalaciones bajo el nombre del proyecto "Materia Digna". La primera de ellas en el emplazamiento encontrado, un automóvil abandonado después del paso de los años en un prado de la localidad rural. La segunda materiales orgánicos en descomposición, se compone de las patas de una vaca y los útiles necesarios para ordeñarla de forma tradicional en una cuadra de la localidad, ecos de la ganadería tradicional ya casi inexistente en la zona.

Sofía Santaclara¹²⁷, y Sonia del Corro¹²⁸ (Rubén González), fotógrafa y escultor, trabajaron de forma conjunta para la realización de una intervención

¹²⁵ BARANDA, N., Noé Baranda, <<http://www.noebaranda.com/trayectoria.html>>, (consulta 18 de junio de 2014).

¹²⁶ RUÍZ, P., Pablo Ruíz, <<http://p3rp.com/>>, (consulta 18 de junio de 2014).

¹²⁷ SANTAACLARA, S., Sofía Santaclara, <<http://www.sofiasantaclara.com/>>, (consulta 17 de junio 2014).

César Naves, Mind Revolution y Tamara Norniella y Rozas: *Natura*, 2012, Proyección audiovisual sobre los árboles, en Valdediós, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: César Naves.

Emanuele Giusto: *Humanitas*, 2012, Instalación en un jardín en Vallinaoscura, Asturias, II Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

María Castellanos: *Cuerpo*, 2014, Instalación de videoperformance en un la cocina de una casa tradicional en Vallinaoscura, Asturias, II Edición de "Paraisurural". Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

en el bosque adyacente a la senda que comunica el pueblo de Vallinaocura con La Campa, barrio de la localidad. "Purgatorio" es una instalación que evidencia la lectura de la vida y la muerte en la zona rural, la composición se realizó con bustos de muñecas de porcelana y fotografías de las caras de estas en gran formato suspendidas en los árboles del bosque autóctono de la senda. Santaclara es una artista emergente de amplia trayectoria nacional desde 2012, ella trabaja en el ámbito entre lo público y lo privado, realizando instalaciones fotográficas y exposiciones de fotografía a través de imágenes difusas e indefinidas, técnica extraída de su análisis del trastorno ocular del astigmatismo, anomalía ocular que consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las formas u objetos.

Las instalaciones audiovisuales en ambas ediciones del proyecto se realizaron de un modo conjunto, donde cada artista aportó su experticia y aportó lo mejor de sí mismo. En la primera edición en el año 2012, Cesar Naves¹²⁹ y el colectivo Mind Revolution¹³⁰, junto a la performer Tamara Norniella compusieron "Natura"¹³¹. Los cuatro artistas asturianos unificaron su especialidad en cada una de sus ramas artísticas para componer un clip de audiovisual.

César Naves como editor de video, el colectivo Mind Revolution, compuesto por Eugenia Tejón y Ángel González, se encargaron del paisaje sonoro, y Tamara Norniella fue la performer protagonista de la pieza audiovisual. La utilización de cromas muy saturados facilitó la visualización de la pieza sobre

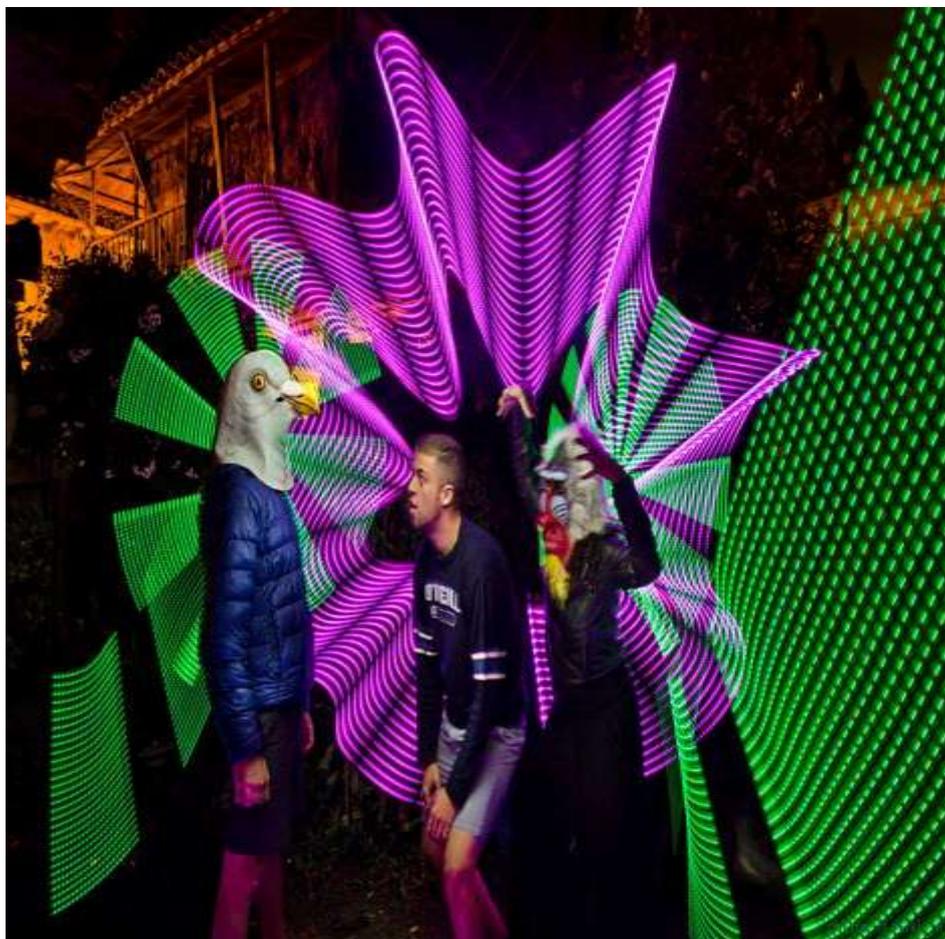
¹²⁸ ÁLVAREZ, N., "La Caja se reinventa como contenedor cultural", El Faro de Vigo, 31 de enero 2014, disponible en <<http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2014/01/28/caja-reinventado-contenedor-cultural/956418.html>>, (consulta 17 de junio 2014).

¹²⁹ NAVES, C., César Naves, <<http://noterustas.blogspot.com.es/>>, (consulta 17 de junio 2014).

¹³⁰ MIND REVOLUTION, Mind Revolution, <<http://www.mindrevolution.es/mind-revolution-2/>>, (consulta 17 de junio 2014).

¹³¹ Axial, *Natura* (audiovisual), Asturias, 2012, disponible en Vimeo <<https://vimeo.com/47899643>>, (consulta 30 mayo de 2014).

Children of darklight: *Lighthpainting*, 2014. Fotografía nocturna en un jardín de Vallinaoscura, Villaviciosa, Asturias, II Edición de "Paraisurural". Fuente: Alfredo Álvarez y Nacho Cosío.

los troncos de un bosque cercano a la población de Vallinaoscura. En la segunda edición fue Emanuele Giusto, el colectivo Children of Darklight, Alfredo Álvarez y Nacho Cosío, y María Castellanos quienes realizaron las instalaciones audiovisuales en la localidad rural de Vallinaoscura.

Emanuele Giusto¹³², es fotógrafo nacido en Palermo, Sicilia, y residente en Madrid. Estudió en la Universidad de Perugia y realizó un master especializado en fotografía en el Centro Internacional de Fotografía y Cine (EFTY) de Madrid. Este creativo trabaja la imagen y el audiovisual con una perspectiva muy humana. Colaboró en la primera edición de "Paraisurural" 2012 en una instalación con imágenes portables en un hórreo de Vallinaoscura, y en 2014 realiza, para el mismo proyecto, una instalación audiovisual en la leñera de un jardín de la misma localidad. "Humanitas", es la pieza audiovisual en la cual el ser humano es el concepto central, el autor quiso incitar a la reflexión personal con esta instalación nocturna.

María Castellanos Vicente, nacida en Gijón, es artista e investigadora licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, trabaja en sus instalaciones en torno a las prótesis tecnológicas. Su propuesta en "Paraisurural" 2014 es la videoperformance "Cuerpo", junto a la performer

¹³² GIUSTO, E., Op. Cit.

Tamara Norniella. Este trabajo es parte de su investigación acerca de las relaciones que existen entre la piel y la ropa, creando un nuevo tejido a partir de los ingredientes principales del pan. Usando para ello 4 kg de harina, peso medio que se le atribuye a la piel humana.

Las performances también tuvieron cabida en la primera edición del proyecto y estas fueron realizadas por Alba Soto y Mónica Cofiño respectivamente. Alba Soto, es performer y profesora docente de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, ciudad en la que reside. Se forma en la Universidad Complutense de Madrid y se doctora en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, realizando un estudio compartido y propuesta del arte de acción. La propuesta de esta artista para la primera edición en el año 2012, consistió en un taller de arte de acción que se materializó en una performance colectiva. Soto trabaja el cuerpo y el objeto como motor del proceso creativo y propició la investigación sobre los diferentes espacios para crear atmosferas y ritmos, con el motivo de realizar una pieza final en común y rescatar la experiencia para enriquecer nuestra cotidianidad. En la edición siguiente, en septiembre 2014, Soto continúa interesada en los procesos participativos, en este caso a través de un taller colectivo de dibujo de Mapujos. Este taller consistió en descubrir los personajes que se esconden en el imaginario de cada uno a partir del paisaje que nos rodea. Se hizo hincapié en el “error” para sorprender y descubrir nuevos universos subconscientes, a fin de dejar de tener miedo al fracaso y disfrutar de cada línea como apertura de caminos hacia el descubrimiento.

Mónica Cofiño es bailarina y performer. Licenciada en Danza Cásico Española por el conservatorio profesional de Madrid, investiga el comportamiento animal y critica el comportamiento humano a través del anterior. En 2012 crea “Texto y Danza para vacas”, proyecto performativo en el que propone la vaca, como animal, para hablar de la España machista, la explotación animal y laboral. La crítica se materializa en performances que ha interpretado en Bélgica, Cuba, Estados Unidos, España y Francia y a los pueblos o localidades rurales en las que ha promovido una reflexión en torno a los temas ya citados. Sus textos, la danza, la animación, la música y las acciones colaborativas han promovido gracias a Cofiño su propio festival “La Xata la Rifa”¹³³.

¹³³ LA XATA LA RIFA, La xata la rifa, <<http://laxatarifafestival.com/>>, (consulta 17 de junio 2014).

Mónica Cofiño: *La Xata la Rifa*, 2012.
Performance en una cuadra en
Valdediós, Villaviciosa, Asturias, I
Edición de "Paraisurural". Fuente:
Emanuele Giusto.

Paula Alonso y Emilio Méndez¹³⁴ fueron los actores asturianos de teatro profesional cuya propuesta incluyó una pieza de teatro de improvisación. Esta se representó en la primera edición de “Paraisurural”. Paula Alonso estudió teatro en la Escuela Superior de Arte Dramático, ESAD, de Gijón y trabaja como actriz en diferentes compañías de teatro. Emilio Méndez es director de su propia compañía de teatro, Teatro Demente, esta fue creada para acercar las artes escénicas a todos los públicos, trabajando en circuitos convencionales y no convencionales. La propuesta de Alonso y Méndez fue realizada en un prado a un kilómetro de la localidad de Vallinaoscura, esta era visualizada por el público de manera individual y en directo, desde una habitación perteneciente a una casa del pueblo. En esa habitación se encontraba una escenografía de espejos y se reproducía en directo el diálogo de ambos actores mientras reproducían la pieza “Tú y yo”.

El proyecto “Paraisurural” trabaja el Arte de manera transdisciplinar, siendo su objetivo la investigación en los procesos y la experiencia artística en común, el ámbito participativo y la retroalimentación colectiva en cada una de las propuestas. Desde este punto de vista se ha querido incluir desde un principio la participación en el proyecto de alumnos y artistas en residencia. En la primera edición fueron Diógenes Ferrándiz, Elisa Cuesta y Estela Asensio, estudiantes del grado de Bellas Artes en la Universidad Antonio Nebrija de Madrid. Los estudiantes residieron durante siete días en una de las casas del pueblo, conviviendo e intercambiando conocimientos con los artistas participantes en la edición del año 2012. Su proyecto elaboró “La Cordera”, una escultura creada a partir de la investigación de campo con las personas residentes en el núcleo. La pieza muestra el proceso de industrialización que ha tenido lugar en el sector ganadero, creando una obra en forma de envase industrial. En la segunda edición en septiembre del año 2014 es el alumno Pablo de Felipe del grado de bellas artes de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid quien realizó la residencia artística para estudiantes de Bellas Artes, su proyecto es una reflexión en torno a la opresión a la que se ven sometidos las aldeas rurales como pequeños núcleos de población que son, donde la sensación de asfixia y opresión por parte de las severas medidas de adecuación de las instituciones estandarizadas es una constancia. Su propuesta “Tejiendo Ñerus”, nidos en español, es una estructura móvil creada a partir de las ramas de especies de flora no autóctona en la que se encierra un dispositivo de nuevas tecnologías, guiño o metáfora de la comunicación necesaria con los núcleos urbanos. En la edición 2014 del proyecto se contó con la inclusión de la primera residencia artística y fueron las artistas asturianas Blanca Prendes (grabado), Gema Ramos¹³⁵ (fotografía y audiovisual), Elena de la Puente¹³⁶,

¹³⁴ PELÁEZ, A., “Si la crisis provoca desánimo, el teatro debe dar esperanza”, LNE, La Nueva España, 22 de agosto, 2011, disponible en <<http://www.lne.es/aviles/2011/08/22/crisis-provoca-desanimoteatro-debe-dar-esperanza/1119021.html>>, (consulta 17 de junio 2014).

¹³⁵ RAMOS G., Gema Ramos, <<http://www.gemaramosarte.blogspot.com>>, (consulta 17 de junio 2014).

Agustín Rocés y familia:
Performance La Xata la Rifa, 2012,
 en La Viña, Asturias, I Edición de
 "Paraisurural". Fuente: Fernando
 Luis.

(fotografía), Natalia Pastor (transdisciplinar) y Susana Carro (escritora) quienes trabajaron en su proyecto "Malas madres", publicación literaria con ilustraciones y textos de las artistas entorno a la dualidad de la vida como artistas y madres. La propuesta reflexiona sobre "las situaciones de género que ejercen una heterodesignación, que favorece o impone, tareas y comportamientos ligados al mundo privado, los afectos, el hogar y las emociones" según la escritora Susana Carro. Las artistas se sirvieron de las jornadas del proyecto para iniciar el proceso de la creación de este proyecto, y así facilitar su producción con posterioridad.

Para la viabilidad y continuidad del proyecto se considera necesaria la reciprocidad cultural. De este modo en las distintas jornadas de ejecución del mismo se desarrollan los talleres artísticos y de saberes tradicionales, junto a los talleres artesanales. Estos son necesarios para preservar el conocimiento tradicional, base de la cultura local, y también como intercambio de conocimientos cuya base es la creación. En ambas ediciones Alberto Berros, agricultor y ganadero originario y habitante de Vallinaoscura desarrolló los talleres de cestería tradicional, esquilado de ovejas y en la última edición el taller de apicultura. Este ganadero trabajó durante tres días como maestro de taller para grupos reducidos de ocho a quince personas, explicando y desarrollando el proceso de creación de cestos para la recogida de frutos

¹³⁶ DE LA PUENTE, E., Elena de la Puente, <<http://www.delapuentefotoespacio.com>>, (consulta 17 de junio 2014).

Alberto Berros: *Taller de cestería*, 2012, en Vallinaoscura, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

Charo Cimas: *Taller de cerámica*, 2012, en Vallinaoscura, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

mediante trenzado básico, la recolección tradicional de la miel de los panales de sus abejas y compartiendo el proceso de esquilado de las ovejas de su hacienda.

Agustín Rocés, carpintero y maestro de taller, y Silvino Meana, agricultor, ejecutaron el taller de siega tradicional. Meana y Rocés nos mostraron la técnica de siega con guadañas en una finca cercana a su casa. La guadaña, herramienta de corte para la siega, ha de mantenerse cercana al cuerpo con un ángulo de cuarenta y cinco grados sobre el terreno a segar, y mediante un movimiento oscilatorio de 60 cm de recorrido se corta o siega la hierba en el prado.

Alba Soto, ha colaborado en ambas ediciones del proyecto. La performer realizó un taller de arte de acción en la primera edición del proyecto, que se convirtió en una pieza de performance colectiva mostrada con anterioridad, en el taller participaron artistas, agricultores, amas de casa y los diversos componentes del colectivo "Paraisurural". En la segunda edición su propuesta fue un taller de dibujo o creación de *Mapujos*, personajes dibujados a partir de la experiencia de talleres colaborativos de dibujo, en este taller participaron quince personas con edades diversas, desde los doce hasta los cincuenta años de edad, produciendo una serie de dibujos que con posterioridad fueron instalados por la aldea de Vallinaoscura.

La artista Charo Cimas, escultora ceramista y residente en San Pedro Ambás, barrio adyacente a Valdediós, propuso en la primera edición de "Paraisurural" la realización de un taller de tres días de cerámica, diseño, cocción y esmaltado de piezas cerámicas creadas por los asistentes al taller. Cimas nos mostró como trabajar la arcilla blanca, con la diversa utilería de modelado y diseño, una vez creadas las piezas por cada uno de los participantes al taller se decoraron las mismas para proceder al secado al aire libre durante dos jornadas. Con posterioridad la artista transportó las piezas a su taller para realizar el esmaltado individual de cada una y realizar la cocción

en los hornos que posee en su taller. En la jornada de clausura del proyecto las piezas se entregaron a los participantes en el taller de cerámica como final del proceso de producción.

Children of Darklight¹³⁷, es un colectivo asturiano que utiliza el Light Painting, arte basado en una técnica fotográfica de largas exposiciones, para pintar con luz. Sus trabajos van desde los retratos, a los paisajes o las sesiones personalizadas. También realizan fotografías urbanas de gran tamaño donde involucran al público. "Con la oscuridad como cómplice y cualquier fuente de luz como aliada, cada encuadre se convierte en un lienzo negro, donde pintar y colorear con luces, es la clave de su creatividad", nos decía Alfredo Álvarez¹³⁸ miembro y portavoz del colectivo. Children of Darklight realizó una acción participativa con el público, componiendo escenografías nocturnas recopiladas en fotografías. Su intervención en esta edición 2014 también fue la instalación dentro de un hórreo de diversas fotografías, muestras del trabajo del colectivo en paisajes industriales y la naturaleza. En 2011 se crea la LIGHT PAINTING WORLD ALLIANCE (LPWA), una agrupación mundial que une a lightpainters de todo el mundo promoviendo el Light Painting como una disciplina artística independiente de la fotografía, ya considerada como un arte, dando a conocer así al mundo el Light Art Photography y el Light Painting. Children Of Darklight, pertenece a esta alianza desde el comienzo, siendo Alfredo el primer representante español de la misma y comprometiéndose a promover sus valores.

Daniel Ramos, escritor de poesía licenciado en Filosofía e Historia del Arte, realizó un taller de poesía en la edición del año 2012 para "Paraisurural". El taller de dos sesiones consistió en la elaboración de un haiku, (poesía japonesa adaptada que consiste en realizar un poema breve de diecinueve sílabas, formado por tres versos de siete y cinco sílabas), por los asistentes al mismo. Se finalizó el taller con una instalación del texto, reproducido en vinilo, sobre la fachada de una de las casas de Vallinoascura con la poesía elaborada por los asistentes.

Ismael Meana agricultor y ganadero originario y residente en la localidad de Villarica, realizó en la primera edición del proyecto el taller de cabruñar. Meana nos mostró la utilería necesaria para cabruñar o afilar las herramientas para la siega de manera tradicional. Cabruñar consiste en afilar el filo de la guadaña, herramienta para la siega de la hierba de los prados. Esta acción es realizada con un yunque y un martillo, los cuales se utilizan golpeando el martillo sobre la hoja de la guadaña apoyada en el yunque, la sucesión de golpes continuos sobre el borde de esta herramienta consigue sacar filo a la misma.

¹³⁷ CHILDREN OF DARKLIGHT, Children of Darklight, <<http://childrenofdarklight.com/>>, (consulta 18 de junio 2014).

¹³⁸ AUDI, "Map of greatness", reportaje periodístico para marca comercial AUDI, 2015, disponible en <http://microsites.audi.com/g7mapofgreatness/index.html?locale=en_EN#/stories/alfredo-alvarez>, (consulta 7 de junio 2015).

Nodal Mode: *Charlas de arquitectura sostenible*, 2012, en Vallinaoscura, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

Marta Corral, gestora perteneciente al colectivo Paraíso Local Creativo, colaboró en la primera edición del proyecto con una propuesta de ciclo cine gastronómico. Esta propuesta en su inicio consistió en reproducir una proyección de audiovisual mediante un proyector alimentado con el pedaleo de una bicicleta estática. La propuesta se ejecutó pero con la reproducción de una jornada gastronómica en torno a la temática del audiovisual propuesto.

Nodalmode¹³⁹, estudio de arquitectura fundado por Ignacio Fernández del Páramo, arquitecto especializado en urbanismo en la Escuela de Arquitectura en la universidad de La Coruña, comparte con su equipo este estudio en Oviedo, Asturias, y trabajan áreas relacionadas con el mundo de la arquitectura y el urbanismo sostenible. Nodalmode se concibe como un modelo abierto sustentado en la actitud colaborativa de sus miembros. El equipo realizó en la primera edición de "Paraisurural" en 2014 unas charlas sobre arquitectura sostenible en la aldea de Vallinaoscura, en las cuales estuvieron presentes habitantes de los diversos núcleos rurales de Valdediós.

Habitantes de Vallinaoscura, La Viña y Sariego compartieron junto al equipo fórmulas de arquitectura sostenible para el mantenimiento y rehabilitación de sus viviendas. En la segunda edición el estudio participó con un taller de creación de piezas de diseño en las cuales se realizaba la contraposición y

¹³⁹ NODALMODE, NodalMode, < <http://www.nodalmode.com>>, (consulta 18 de junio 2014).

Román Crespo: *Taller de xilografía*, 2012, en Vallinaoscura, Asturias, I Edición de "Paraisurural". Fuente: Emanuele Giusto.

evolución de las necesidades y herramientas utilizadas en el ámbito rural y en el urbano, creando una señalética de acciones y utensilios válidos para las mismas funciones en ambas áreas.

Román Crespo, grabador graduado en la Escuela de Artes y oficios de Oviedo, y diplomado en arte y comunicación audiovisual en Madrid, realizó un taller de estampación xilográfica con madera para la primera edición del proyecto. Crespo nos mostró las herramientas y utensilios necesarios para proceder en un taller de estampación de xilografía: prevención de riesgos,

preparación de la plancha, papel y tintas, realización de la xilografía con gubias, reproducción y proceso de secado, durante tres días consecutivos. El taller en el que participaron más de veinte personas se realizó al aire libre en los patios de una de las casas de Vallinaoscura, evitando así la posible toxicidad de sus materiales de entintado y limpieza. Sergio Santurio¹⁴⁰, ilustrador y grabador, es diplomado en la Escuela de Artes y oficios de Oviedo. Este artista trabaja con materiales orgánicos y ecológicos en la producción de sus obras. Gráfica y escultura efímera fueron las propuestas de su taller en la segunda edición de “Paraisurural”. El artista trabaja su obra fusionando animales y objetos observados en la naturaleza. Durante tres jornadas mostró su proceso de investigación y producción a los asistentes del taller, los cuales aprendieron a interiorizar el proceso de observación en la naturaleza para poder modificarla y crear a través de la imaginación esculturas efímeras.

Simón San José, artesano o lutier de instrumentos de percusión, es músico profesional de percusión en el grupo de folklore “La Tarrancha”. El también maestro de taller desde el año 2000 trabaja como artesano en la restauración de instrumentos de percusión en la localidad de Vallinaoscura. En la primera edición de “Paraisurural” San José colaboró con la realización de un taller de restauración de la membrana de una pandereta, realizada por él de modo artesanal. San José explico y procedió a la realización del proceso de obtención de la madera, curvado y adherencia del bastidor o caja del instrumento. A continuación el artesano procedió a la selección, corte y confección de la membrana de la piel, para consolidarla y proceder al cosido sobre un bastidor preparado con antelación. El lutier mostró la elaboración de los elementos metálicos que se adhieren a la pandereta para la sonorización, estos se trabajan mediante pequeños golpes y cortes simétricos en forma circular, se instalan y se distribuyen de manera análoga para su posterior utilización.

“Paraisurural”, en sus dos ediciones, ha realizado la integración del Arte en sus diversas formas estéticas, pero también ha querido acercar a los habitantes del ámbito rural el contenido conceptual y técnico del Arte en sí mismo. Para ello se realizan las sendas divulgativas, en las cuales uno de los artistas colaboradores realiza dos o tres pases, a modo de guía, para explicar, comentar y citar cada una de las obras que se desarrollan en el proyecto. Las personas de los entornos cercanos y el público en general es participativo y puede intervenir en cualquiera de los procesos que se desarrollan en los talleres cuatrimestrales o los días de producción del proyecto por cualquiera de los artistas que intervienen. De este modo se promulga el entendimiento y el conocimiento del Arte a los asistentes, se divulga y se acercan las cuestiones estéticas a los habitantes del medio rural, los cuales participan en el proceso con sus inquietudes, preguntas y análisis subjetivos.

¹⁴⁰ SANTURIO, S., Sergio Santurio, <<http://www.suergiosanturio.com>>, (consulta 18 de junio 2014).

Cró: *Concierto instrumental de jazz-rock, 2012.*

Concierto de clausura realizada por el colectivo musical que aúna bandas de las ciudades de Vigo y Pontevedra, en Vallinaoscura. I Edición de "Paraisurural". Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

La música es otro de los componentes de la programación en las ediciones realizadas. En septiembre de 2012 el grupo gallego Cró, compuesto por músicos y docentes de música de Pontevedra, ofrecieron un concierto en la localidad de Vallinaoscura como clausura del primer año. Vecinos de las localidades adyacentes y público de las ciudades y villas cercanas se acercaron para asistir a un concierto de música instrumental de cuarenta minutos de duración, el concierto se realizó en la tenada o pajar de una de las casas de la aldea a petición de los músicos, y se procedió a la posterior venta y promoción de discos y merchandising del grupo. En la segunda edición se realizaron cuatro conciertos acústicos y la intervención de música ambiental por dos djs o pinchadiscos, todos ellos músicos y creativos musicales locales. La cantautora Sandra Estrada, con música pop, Rodrigo Cuevas, música tradicional y acompañamiento de acordeón, Xabel Vegas, cantautor y guitarra acústica de pop (hermano del cantautor nacional Nacho Vegas), Violeta Nureyev, música electrónica, y Bobby, música rap. Ellos fueron los diversos músicos y estilos cuyos pases de treinta y cuarenta minutos de duración, se alternaron con la música ambiental de las sesiones en directo de una hora de los pinchadiscos, y amenizaron la jornada de clausura de la segunda edición de "Paraisurural" en el año 2014.

2.3.1.12. “Paraisurural” visiones críticas

En el contexto actual, las prácticas artísticas no son mera expresión, correa de transmisión o herramienta representacional, sino que despliegan prácticas singulares conectadas con los cambios sociales y en este caso con el ámbito rural. La relación entre el Arte y su contexto se traduce en una apuesta por las intervenciones rurales como parte constitutiva de la práctica artística y la experiencia estética. Investigando e integrando los entornos rurales, se intentan eludir los procesos de mercantilización y ampliar el ámbito de la consideración elitista del o la artista según la cual se otorga a las instituciones y expertos el privilegio de calificar lo que es el Arte.

La actual producción de prácticas como esta amplía el margen de actuación e intervención en espacios públicos o privados experimentales, que Laddaga¹⁴¹ subdivide en la evolución práctica de los antiguos “régimenes estéticos” donde el espectador no era un ente participativo como en los “nuevos régimenes estéticos”. Las prácticas del antiguo régimen propician el aislamiento, donde los artistas desarrollan su lenguaje desde el aislamiento, interrumpiendo luego en núcleos con sus materias o lenguajes, sin embargo las prácticas actuales se desarrollan en el “régimen práctico de las artes” o NPR. Este régimen actual fomenta la creación artística sin necesidad de profundizar en el concepto, aunque le da importancia a la conversación, la coparticipación y los diferentes segmentos que se incorporan. La colaboración es intrínseca en estas manifestaciones artísticas, lo cual favorece el desarrollo y las rápidas transformaciones.

Iniciativas de este tipo cubren necesidades que van más allá de las ofertas culturales que viene ofreciendo los núcleos urbanos o estandarizados. Se habla de necesidades de relación, de componer afectos, de creatividad, necesidad de hacer y construir en comunidad. Todas ellas necesidades no cuantificables y, en muchas ocasiones, invisibles o infravaloradas y, sin embargo, se piensa por el colectivo “Paraisurural”, imprescindibles para la vida.

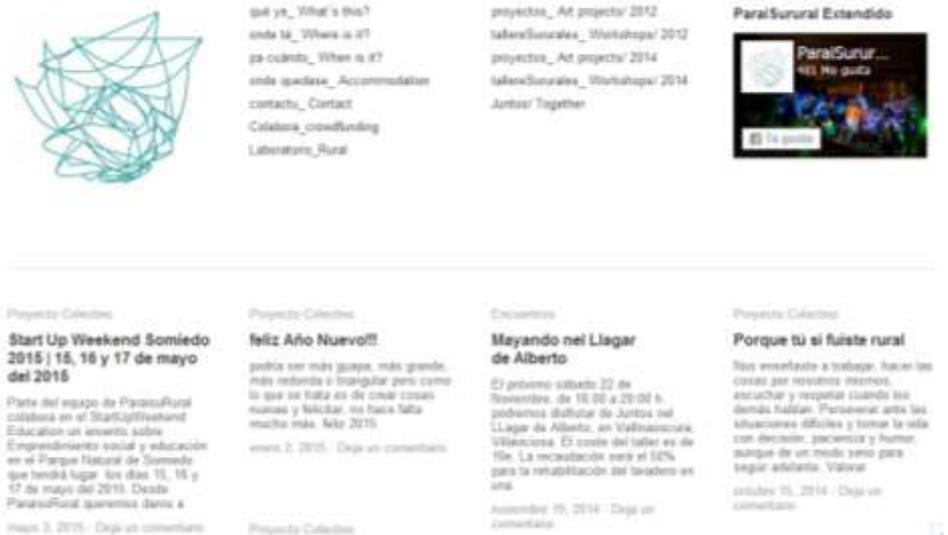
2.3.2. LABRURAL

El laboratorio rural o labrural es un directorio de las comunidades de innovación vinculadas al territorio rural y los artistas que desarrollan su obra en el mismo, en torno a la temática Arte y naturaleza. El propósito es identificar en España los colectivos, las entidades privadas y públicas, las instituciones y los artistas que trabajan en el ámbito Arte y Naturaleza de un modo sostenible. Ellos materializan sus proyectos de un modo transversal a través de los problemas específicos del entorno rural y social para promover con su trabajo la continuidad y el mantenimiento de estas áreas.

Los cambios de paradigma, sentarse y observar, vivir dentro de un proceso histórico de cambio y tener la capacidad de reflexionar sobre él a la vez que se participa es el desafío que plantea Labrural. Este parte de la idea de la

¹⁴¹ LADDAGA, Reinaldo, *Op. Cit.*

Captura de la página de inicio del gestor de contenidos en Wordpress de "Paraisurural", 2015.

comunicación entorno a los diversos núcleos o nodos que existen del Arte en el medio rural en España. Muchos de ellos dispersos y otros por catalogar. La motivación de reunir estos universos tan distantes en el anterior “régimen estético” es darle un contexto real en el que Arte contemporáneo y la tradición se fusionan sin que ninguno sea damnificado.

Crear soluciones mediante la vinculación de los diversos nodos de producción artística en torno a esta temática vigente, no sólo desde la ejecución específica de los proyectos, es identificar y gestionar vínculos de unión, conocimiento y creación para servir de retroalimentación a las actuales necesidades formativas, los programas y las propuestas vigentes en este siglo XXI. Laboratorio rural pasa a describirse como un archivo documental cuyo soporte es una plataforma online, formada por la suma de conocimiento y aportación de las prácticas de Arte en el medio rural desarrolladas en los colectivos, las instituciones, los proyectos relacionados, los artistas y los huertos en red o plataformas de comunicación ya existentes.

2.3.2.1. Arte

Laboratorio rural tiene el objetivo de crear una plataforma comunicativa vinculada al Arte en el territorio rural español, con el propósito de identificar problemas específicos de los habitantes del entorno, realizar la integración de las disciplinas artísticas contemporáneas, procurar la innovación tecnológica y la educación medioambiental.

Se pretende crear un directorio actualizado de las distintas asociaciones, los colectivos, las fundaciones, los artistas y las propuestas o proyectos colaborativos, para generar una red de conocimiento en torno a las áreas citadas con antelación que estén vinculadas al Arte y al medio rural. La creación de este directorio online accede a los links de las páginas webs y proyectos de los movimientos artísticos vigentes en España. La comunicación entre los diversos grupos de trabajo y su colaboración son el sustrato de la

capacidad de desarrollo de la red, anexionado a la identificación de los territorios rurales, el conocimiento de los proyectos etnoeducativos realizados y la retroalimentación cultural propia de cada localidad.

El proceso de trabajo es permeable y permite la incorporación de nuevos nodos o proyectos de investigación y poblaciones rurales, de este modo se procura la continuidad de la plataforma actualizada y el acceso al proyecto.

2.3.2.2. Tecnología

El acceso al directorio online se crea como un motor de apoyo a los diferentes cambios sociales y culturales, muestra del respaldo de las nuevas tecnologías de comunicación o la web 2.0. La democratización de las fuentes de conocimiento y de la forma de comunicarnos ha ido socavando poco a poco las estructuras tradicionales de poder pasando de estructuras verticales, en las que el poder se ejercía de arriba abajo, a modos de organización más horizontal con la capacidad de generar procesos participativos en los que la tecnología facilita el acceso de todos a contribuir en la comunidad.

Laboratorio rural es un proceso de trabajo de acceso público a través de licencias abiertas Creative Commons¹⁴². Este permite la incorporación de nodos sucesivos de investigación en las poblaciones rurales de España, y el directorio es susceptible de cambio y actualización de los diversos focos de análisis o catalogación de los colectivos, las instituciones, los proyectos relacionados y el huerto en red. Se procuran resultados accesibles, en los cuales evolucionar desde las manifestaciones y realizar conclusiones para continuar con la metodología abierta y participativa, creando apartados de notificaciones donde poder realizar comentarios y críticas de libre acceso.

La publicación del directorio en *Creative Commons* tiene vital importancia estructural dentro del proyecto "Paraisurural". Esto denota la importancia de la labor formativa a la hora de mostrar el conocimiento en torno a esta área a los posibles usuarios, pero sobre todo justificar con el ejemplo a todos los nodos catalogados del compromiso de distribución de la información de un modo accesible a todos. Esto justifica la intención de apostar por los actuales apoyos de investigación alejados del carácter privativo del copyright.

2.3.2.3. Innovación

Las innovaciones que se ofrecen al entorno rural son derivados poco adaptados a ámbitos rurales. Los habitantes de las zonas rurales ordinariamente no disponen de infraestructuras para usar estas soluciones en su entorno, las escalas y los recursos hacen inviable su implantación desde un punto de vista económico, no están diseñadas para estos entornos lo que las convierten en ineficientes si no se les involucra en su concepción y diseño. Esto limita la circulación de conocimiento desde las áreas urbanas, por lo que se

¹⁴² CREATIVE COMMONS, Creative Commons, <<http://www.creativecommons.org>>, (consulta 18 de junio 2014).

pretende dotar de autonomía a los habitantes de las zonas rurales de ahí que el acceso sea abierto y participativo. Se facilita así el link al directorio desde cualquier dispositivo digital, ya sean móviles o tabletas personales que les capacitan para buscar o elaborar información y generar soluciones por sí mismos. Pues se ha de ser consciente de la precariedad de acceso a internet de alta velocidad o banda ancha en el medio rural, donde los habitantes de este núcleo tienen el acceso limitado a las nuevas tecnologías de la información mediante el uso de un ordenador o un dispositivo portátil con acceso a internet.

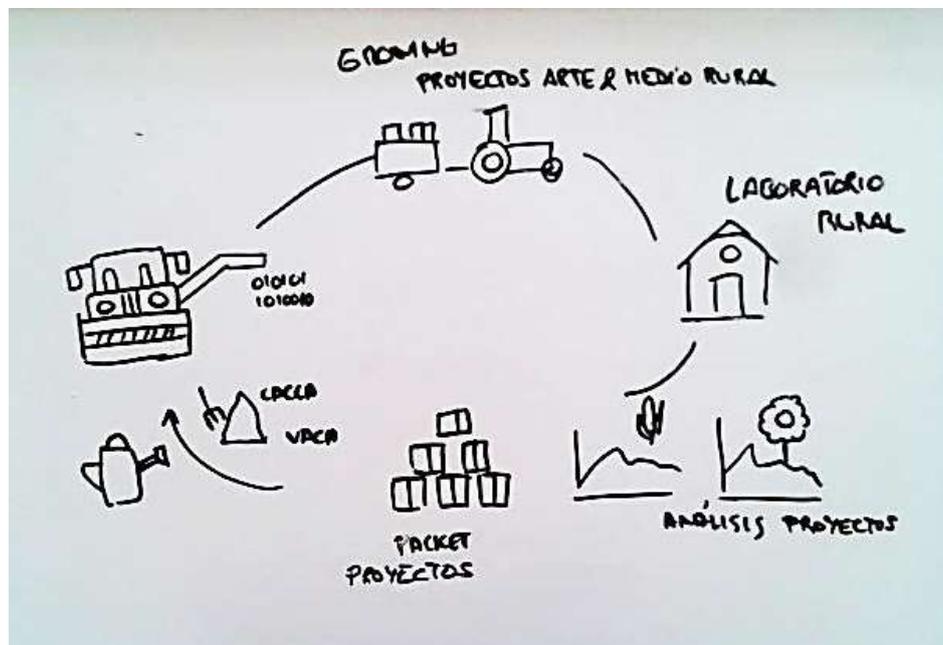
Este directorio de proyectos de Arte en el medio rural pretende iniciar un motor generador de riqueza de conocimiento, de acceso desde todos los ayuntamientos de las comunidades rurales con los que haya contacto mediante emails en los que se muestra el acceso al directorio de los proyectos nacionales, y los ejemplos de desarrollo artístico sostenible en el medio rural. Esto quiere mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural, sirviendo como ejemplos posibles para iniciar una actividad económica y regenerar la vitalidad de las zonas rurales si se desea. Siendo capaces cada localidad rural de generar un mantenimiento del territorio en condiciones óptimas por parte del equipo de cultura, agricultura, alimentación y el medio ambiente si se desean.

La digitalización es necesaria para capitalizar el conocimiento del medio, de los habitantes rurales, y ponerlo a disposición a escala global. Este directorio es consecuencia de un proceso de investigación y quiere subsanar las carencias detectadas en el sector rural. La falta de formación y cultura innovadora hace necesaria la colaboración, la cooperación y la coordinación de los sectores implicados desde las administraciones públicas hasta la sociedad rural, para procurar el mantenimiento de los territorios rurales en condiciones óptimas.

2.3.2.4. Filosofía

Laboratorio rural contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, y más allá permite crear servicios e infraestructura tecnológica que permite convertir estas zonas en lugares de creación, para formarse y crecer, de acuerdo, en buena medida, a los estándares de servicio de las zonas urbanas actuales. Uno de los primeros objetivos para la generación de un proyecto de Arte en el medio rural es la aproximación a las soluciones de problemas de comunicación, garantizar así el futuro de la localidad y territorio rural en la que se genera este tipo de manifestaciones artísticas. La formación de equipos heterogéneos y con diversidad de edades es necesaria para seleccionar los proyectos que se adecúen al espacio y a sus habitantes. El tercer objetivo es la identificación de recursos y la generación de

“Paraisurural”: Ilustración de la plataforma de investigación Laboratorio Rural, 2014. Fuente: Archivo personal del colectivo “Paraisurural”.

formación necesaria para el entendimiento y continuidad de estos a través de la transferencia de conocimientos de un modo rápido y eficaz. Centrado en un reto social con beneficios para los habitantes. El cuarto objetivo es la simplificación y la coordinación de los instrumentos existentes para complementar con las nuevas acciones en caso necesario, de una manera flexible y coparticipativa.

Se quiere actuar desde una plataforma dinámica que ponga en contacto a los núcleos de cultura, agricultura y medioambiente siendo capaces de generar eventos puntuales con expertos, incluyendo actividades previas a la puesta en marcha de cualquier proyecto como la divulgación y difusión del conocimiento de los diferentes proyectos contenidos en el directorio de Laboratorio rural. Es incluir los actores interesados a escala nacional, regional y local que constituyen la producción de los proyectos de Arte y la sostenibilidad de los mismos. Para ellos es necesario identificar los promotores de los proyectos en cada núcleo rural, propiciando generar la creación y expansión de equipos de producción, y la articulación de estos con los actores del ámbito artístico sostenible para definir el primer plan formativo del proyecto a realizar.

2.3.2.5. Plataforma de investigación

La creación de esta plataforma de investigación es un trabajo semejante al proceso de trabajo en el ámbito rural. Se piensa en los proyectos pertenecientes al directorio almacenados en el Laboratorio rural, cuya funcionalidad se asemeja a la de un pajar en el cual se alberga la hierba. Estos proyectos han sido recolectados por el investigador como cosechadora que recoge los diversos proyectos realizados en las localidades de ámbito rural en España, como si de balas de hierbas se trataran. Los artistas, las asociaciones,

los colectivos y las instituciones han sido los encargados de implantar, generar, y producir cada uno de estos proyectos de un modo constante, y han pasado a ser aceleradores de la transferencia de innovación en el sector del Arte y el medio rural de manera sostenible y con más o menos recursos e ínfimo impacto ambiental.

La continuación de esta cadena de producción promueve el sector artístico, el agrícola y el del medio ambiente, y utiliza los recursos tecnológicos de manera eficiente, de un modo respetuoso, para crear los vínculos en los proyectos entre los conocimientos, la tecnología, los artistas, los agricultores y las entidades públicas y privadas. La metodología de desarrollo formativo de Laboratorio rural pretende la integración de capacidades múltiples e interdisciplinarias donde el conocimiento esté vinculado al territorio local con un conocimiento global.

2.3.2.6. Huerto en red

Huerto en red es el directorio de páginas web existentes en España que funcionan como instrumentos de comunicación de los diversos programas de Arte generados en el medio rural. La inclusión de estos en el directorio es necesaria como fuentes dinamizadoras de innovación al sector, estas son muestras de las iniciativas ya existentes de cooperación y visibilización de proyectos por grupos operativos previos. La transferencia de conocimiento y la inclusión de estos proyectos es la demostración de la existencia de unas inquietudes previas en torno a la propuesta recogida en el Laboratorio rural. En las páginas webs existentes se incluye la información y el acceso a proyectos previos y posteriores al año 2000 que han seguido diferentes cursos para la producción de muestras artísticas en el medio rural, unos como desarrollos de negocio, otros como acciones puntuales físicas o intervenciones precisas, comercialización de productos, realización de festivales, proyectos de permacultura. Todos contribuyen como instrumentos de conexión e intercambio de conocimientos en torno al Arte y la cultura en el medio rural.

El acceso a otras páginas webs amplía el contenido de plataformas, los proyectos, y prototipos de producción artística en el medio rural. Se procura la difusión de la información adaptada a las necesidades del entorno, formando parte de la documentación y se incentiva el seguimiento de los procesos en los proyectos de Arte, y sobre todo validar la continuidad periódica de estos gracias a los usuarios.

2.3.2.7. Proyectos socioculturales

La obtención de información sobre los diferentes proyectos culturales son actividades intermediarias que se han de realizar como miembros colaboradores potenciales, la mediación es la propuesta para el seguimiento de los actores que están colaborando en ayudar a la obtención y producción de

María González: *Laboratorio Rural*, 2015. Fuente: Archivo personal del colectivo "Paraisurural".

esos proyectos socioculturales, cuya mayor preocupación es la búsqueda de financiación para la continuidad de los mismos.

La coordinación de información mensual se realizará desde el directorio de Laboratorio rural para propiciar la información actualizada de los proyectos socioculturales vigentes y los que se formen en las localidades del ámbito rural de España o en sintonía con estas. El control de los proyectos sin embargo depende en exclusivo de los productores del mismo, así como su continuidad, la formación de grupos de investigación, la búsqueda de fuentes de financiación o entidades de asesoramiento.

Los proyectos recogidos en el directorio entienden sus proyectos dentro de este cambio de paradigma en el que afrontar los retos de la sociedad. La salud, el cambio demográfico y el bienestar, junto a la bioeconomía, la energía segura y limpia y eficiente, el transporte inteligente sostenible e integrado, la acción del clima, la eficiencia de recursos y las materias primas necesarias para ello. Son sociedades integradoras e innovadoras con capacidad de creación, en las cuáles se usan las tecnologías como facilitadores de la información y la comunicación, investigando en la biotecnología, los materiales avanzados, y experimentando en el campo.

El glosario realizado hasta la actualidad es:

Colectivos:

- Domotierra (Montanejos, Valencia)
- La Casa del Cactus (Ses Salines, Mallorca)
- ConceptuArte (Zafra, Badajoz)
- Multihabitar (Diversos emplazamientos en pueblos, España)
- Latidos del Olvido (Villarijo, Soria)
- No solo paja (Blanes, Gerona)
- OMA (Herguiejuela de la Sierra, Salamanca)
- Paraisurural (Vallinaoscura, Asturias)
- SITESIZE (Barcelona)
- Kedarte (Castilla León)

Alg-a (Valadares, Vigo)
 C.A.M.P.O. (Jijona, Alicante)
Instituciones
 AADK (Blanca, Murcia)
 ACVIC (Vic, Barcelona)
 Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz, ARTIUM,
 Programa Praxis (Vitoria)
 Addaya Centre D'Art Contemporani (Alaró, Mallorca)
 APGallery (Martín Muñoz de Ayllón, Segovia)
 Art Print Residence (Arenys de Muns, Barcelona)
 Azala (La Sierra, Álava)
 Azoque (Chelva, Valencia)
 CACiS (Calders, Barcelona)
 Can Serrat (El Bruc, Barcelona)
 Cal Gras (Avinyó, Barcelona)
 Campo Adentro (Diversas localizaciones en pueblos de España)
 Can de Farrera, Centre d'art i natura (Farrera de Pallars, Cataluña)
 Casa de Harina (Almendral, Badajoz)
 Casa Taller Rodríguez Amat (Garrigoles, Gerona)
 Centro de Arte y Entorno, UPV, Inner Nature Exhibition (Valencia)
 Centro de Holografía y Artes Dados Negros (Villanueva de los Infantes,
 Ciudad Real)
 Centro de Arte Contemporáneo Huarte, Agropèrièrics (Huarte, Navarra)
 Centro de Arte y Natura de Farrera (Farrera, Lérida)
 Centro de Arte La Rectoría (Sant Pere de Vilamajor, Barcelona)
 CeRCCa (Llorenç del Penedés, Tarragona)
 CDAN Arte y Naturaleza, I Encuentro de Arte en la Perifèria (Huesca)
 Collblanc, Espai d'art (Culla, Castellón)
 El Dorado (Quintanar de la Orden, Toledo)
 Fundación César Manrique (Taro de Tahíche, Lanzarote)
 Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Cerezales del Condado, León)
 Fundación NMAC, Montenmedio (Vejer de la Frontera, Cádiz)
 Fundación Ortega Muñoz, AyN (Badajoz)
 Fundación Patrimonio Natural Las Batuecas (Sierra Francia, Salamanca)
 Los Gázquez (Vélez Blanco, Almería)
 La Harinera (Pedro Muñoz, Ciudad Real)
 Laboratorio de Creaciones Intermedia, UPV, La mística del cuerpo
 consciente (Valencia)
 LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, EcoLAB (Cabueñes, Asturias)
 Idensitsat (Barcelona)
 MEDIALAB Prado, Perifèries (Madrid)

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, Resolució d'admissió (Barcelona)

Museo de Arte Contemporáneo Gas Fenosa, MAC, Narrativas monumentales. Figuras, paisajes y rituales (La Coruña)

Centro de Arte Matadero, Una experiencia de acercamiento entre arte, agricultura y medio rural (Madrid)

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, Sector Primario (León)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, Desacuerdos (Madrid)

Museo de la Vida Rural, Agroperifèrics (L'Espluga de Francolí, Tarragona)

Nau Còclea (Camallera, Alt Empordà)

PACA. Casa Antonino (Pruvia, Asturias)

El Patio Herreriano (Valladolid)

Priorat centre d'art (Priorat, Tarragona)

Sala Parpalló, Relecturas (Valencia)

Grupo de Investigación Climatologías del planeta y la consciencia, UCM (Madrid)

Universidad Rural Paulo Freire (Diversos emplazamientos en pueblos, España)

ValdelArte (Valdelarco, Huelva)

Proyectos relacionados y Centros

Agrupació Sostre (Valencia)

Aprendiendo de las Cuencas (Cuencas Caudal y Nalón, Asturias)

Arte en la tierra (Santa Lucía de Ocón, La Rioja)

Artim (Espinosa de los Monteros, Burgos)

Artón y bokaccion (Cadalso de los Vidrios, Madrid)

El Arreciado (Toledo)

Bienal de Jafre (Jafre, Gerona)

Bienal de Lalín (Lalín, Pontevedra)

Biosecura (Baas de Segura, Jaén)

Boadilla de Rioseco Arte (Boadilla, Palencia)

Campo de Desconcentración Polivalente (Alcóntar, Almería)

CANS (Cans, Vigo)

Casa de las Artes (Alanis, Sevilla)

Cerro Gallinero (Hoyocasero, Ávila)

Cine Más Campo (Pueblos de Málaga)

Contenedores de Arte (Pueblos de Badajoz)

Compartir Dóna Gustet (Alicante)

Cultura de Ribera (Las Mancha Húmeda, Castilla La Mancha)

Dicen y cuentan (Candeleda, Ávila)

Dosmilvacas Arte (Corullón, el Bierzo)

Econodos (Gijón, Asturias)
 El Hacedor (La Aldea, Burgos)
 El Cencerro Rural Ad Fest (Losana del Pirón, Segovia)
 Encuentros de Arte en Genalguacil (Genalguacil, Málaga)
 Encuentros en Urex (Urex de Medinaceli, Soria)
 EnLATAmus (Remolinos, Zaragoza)
 Esto es lo que hay (Pueblos de Huesca)
 Festival internacional de Arte y construcción (Covarrubias, Burgos)
 Festival de Arte contemporáneo y cultura del Vino (La Bastida, Rioja Alavesa)
 La Fresnedilla (Obejo, Córdoba)
 Laboratorio audiovisual de Vedra (Vedra, La Coruña)
 La pedrada de Noemi (Agüimes, Las Palmas)
 Mil Madreñas Rojas (Salientes, León)
 Muestra de Cine de Ascaso (Ascaso, Pirineos)
 El Náan (Tabanera del Cerrato, Palencia)
 Vegaviana (Nophoto, Vegaviana, Cáceres)
 O Monte é Noso (Pueblos de Galicia)
 Plan Extinción (PKM, Cienfuegos, Quirós, Asturias)
 Pueblos en Arte (Torralba e Ribota, Zaragoza)
 Reciclando Cine (Pueblos de Extremadura)
 Sierra (Santa Ana la Real, Huelva)
 Rurales EnREDadxos (Capdesaso, Huesca)
 Sin espacio (Mislata, Valencia)
 Scarpia (El Carpio, Córdoba)
 Solienses Muestra de Cine Rural (Dos Torres, Córdoba)
 Talamansi Music (Ferez, Albacete)
 Todo lo cría la tierra, ARTIM (Espinosa de los Monteros, Burgos)
 TresendinArte (Ruenes, Asturias)
 Sa Taronja (Andratx, Mallorca)
 Territorio Archivo (Varios Autores, Castilla León)
 Surya Namaskara (Laboratorio Bambara, León)
 Vil-Arcangel (Poliñá de Júcar, Valencia)
Huerto en Red
 CCCV Lab
 Cultura21
 El Cubo Verde
 Huertos compartidos
 Plataforma Rural
 La Re-vuelta al campo
 Red Transibérica
 Res Artis
 Rural Actual

Rural-C
Transductores

2.3.2.8. Marco legal

La propiedad intelectual de este directorio, queda sometida a una licencia de dominio público o Creative Commons, por la que se renuncia a los derechos de autor del mismo modo que el usuario de la página web del proyecto “Paraisurural” es de acceso libre para cualquier fin sin necesidad de solicitar permiso al autor de la misma, (CC0).

3. CONCLUSIONES

Tras haber perfilado el marco teórico del Arte en el medio rural en España cuyo desarrollo es híbrido en sí, por sus referentes conceptuales y artísticos apreciables en relación al ámbito de cada localidad, se concluye como uno de los nuevos actores de la cultura contemporánea, en el cual el elemento participativo afianza el proceso de desarrollo económico y social en el movimiento cultural. Las propuestas artísticas en la escena contemporánea analizadas, parten de la cotidianidad rural de la sociedad tradicional basada en la construcción con y en el entorno natural. En relación con ello se redescubre el carácter ecológico, y se identifican como prácticas artísticas con una nueva visión de investigación que legitime y ponga en valor, aquellos saberes y prácticas invisibles del ámbito rural. Existe una apertura a la nueva gestión de recursos en “los antiguos regímenes estéticos” frente a los nuevos, gracias a las aportaciones de teóricos como Reinaldo Laddaga, dado que el actual proceso de participación en los proyectos artísticos y la transformación en el medio rural era en el siglo pasado un tema polémico, objeto de fuertes controversias y susceptible de varios etiquetamientos ideológicos.

En la actualidad se asiste a la paulatina transformación de la sociedad industrial de los países desarrollados en una sociedad de la información, en las cuales se generan redes y centros de investigación y creación como los Fab labs, cuyo uso es transdisciplinar. Por otra parte, el desarrollo cultural sustentable intenta equilibrar los principios del desarrollo económico, de justicia social y de responsabilidad ecológica, mediante el restablecimiento de los valores sociales e individuales sobre la actual cultura de consumo, base de sostenibilidad que la cultura rural posee. Se generan o construyen prácticas artísticas formalizadas en intervenciones, proyectos, o espacios de Arte complementarios o no- espacios (site, non-sites) y estas propuestas se incluyen también en las instituciones.

Se consideran los objetos fronterizos como la formación y la organización de estas propuestas, y se quiere potenciar e intervenir transformando la realidad. Los proyectos artísticos en el medio rural se preocupan por cómo se procede en el proceso de creación, se crean lazos en el entorno en el que se instalan y se desarrollan plataformas desde las cuales es posible realizar otras producciones. Se ha señalado los proyectos y las aportaciones en torno al Arte en el medio rural que requieren de soluciones políticas y sociales renovadas, donde se asome la posibilidad de irrupción en nuevas áreas en la creación, la producción y la gestión de Arte. Hacer frente a actuales estímulos en el área cultural puede procurar el feedback entre la economía y la capacidad creativa de la sociedad, es decir, el uso de la cultura como elemento catalizador del proceso de regeneración y valoración del espacio como eje alternativo del cambio social y económico.

La propuesta presentada como “Paraisurural” constituye la realidad de uno de esos procesos de creación transdisciplinar. Este proyecto es mi trabajo personal como artista que se sienta delante de la materia pensando en darle forma. Así me senté yo delante de una amalgama de tradiciones, personas, ideas y conceptos, intentando unir los mimbres para darle forma al concepto y la idea motivadora. La idea de llevar parte de lo aprendido y experimentado durante mis años de formación y creación como artista al medio rural, donde pasé la mayor parte de los veranos de mi infancia, es igual a la motivación de juntar esos universos tan dispares y darles un contexto en el que Arte contemporáneo y la tradición se funden en un mismo concepto, sin que ninguno de los dos salga damnificado y sin pertenecer a una línea de reivindicación. En dicho proyecto se atiende a las pautas y los hechos con la finalidad de crear una propuesta artística como parte en un colectivo y en el propio seno del entorno rural. Me encontré de nuevo en una cuestión que consiste en hibridar de un modo sostenible aunque esta vez el Arte y el ámbito rural, enfocados ambos en un proceso cooperativo enriquecido en la inmediatez e inclusión del espectador en el proceso de una manera participativa.

Esta investigación tiene la finalidad de ratificar que la cultura es parte de una estrategia central en el proceso de regeneración del entorno. En lo relativo a la hipótesis planteada, el estudio de la evolución histórica y la experimentación de la producción artística propician hallar un territorio capaz no solo de generar beneficios económicos a partir de la creación de empleos e ingreso, sino de modificar patrones cuyo comportamiento a nivel comunitario genera cohesión social, herramienta para el estímulo de las aspiraciones colectivas e individuales en el Arte. La regeneración surgida trata de aportar en el contexto local de manera que se produzca un cambio económico, medioambiental y social equilibrado. En este sentido la cultura puede ser descrita como el grupo de herramientas y de procesos simbólicos mediante los cuales se reproduce una realidad social, se procuran nuevas políticas culturales y su capacidad para desarrollar un sentido de pertenencia y de respeto ante la diversidad de los actores y las subculturas. Al mismo tiempo, la realización de los proyectos de Arte en el medio rural, la creación de instituciones e incluso universidades entorno a este medio, pues no solo se trata de que haya artistas o propuestas, resalta la vigencia de estas prácticas para su reconocimiento, comprendidas de acuerdo con la interpretación de la realidad del Arte contemporáneo el medio rural en España en la primera década del siglo XXI.

En las prácticas analizadas en el medio rural se salvaguarda **lo personal junto a lo colectivo**, los procesos creativos artísticos están cambiando. Frente al artista individual centrado en su estudio y su obra surgen nuevos modelos de creación de Arte basados en la producción del colectivo; **el arte externo a las instituciones**, la crisis de los modelos culturales institucionales debido a los recortes de los presupuestos culturales ha supuesto la apertura a nuevas plataformas de exhibición de la cultura fuera de los museos y galerías. Las

instituciones públicas están perdiendo la iniciativa cultural y la capacidad de decir lo que es Arte y lo que no, los movimientos sociales han llevado a la reflexión sobre el mercado y la gestión cultural y se han creado movimientos paralelos. Se cuestionan las políticas culturales de masas articuladas a través de grandes infraestructuras culturales y su estructura de comisarios como una extensión más de las carencias en las instituciones; **el ámbito rural y el ámbito urbano**, la conformación de ambos como sedes de la producción en torno al Arte. En provincias como Asturias, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Huesca, León, Pontevedra o Murcia, por citar algunas, esta transición es mucho más leve tanto desde el punto de vista espacio/tiempo como desde el punto de vista mental. Esto hace de algunas de las generaciones de los años 70 a los 90 la pertenencia a un grupo adherido al ámbito rural, a su conciencia y conocimiento directo, generado en estos núcleos por los antecesores de una manera sustentable, la cual siente que se extingue. Anexo esto al movimiento de nueva ruralidad o neorrural, donde las nuevas generaciones vuelven al campo en busca de un modo de vida diferente o económicamente sostenible, y generan un eslabón cultural como nexos de unión entre lo tradicional y lo contemporáneo en el ámbito social, cultural y tecnológico; y, **el uso de la tecnología y la propiedad intelectual**, se puede decir que el punto de apoyo que ha virado todos estos cambios sociales y culturales han sido las nuevas tecnologías de la comunicación. La democratización de las fuentes de conocimiento, de la forma de comunicarnos ha socavado poco a poco las estructuras tradicionales de poder y transformado las estructuras verticales, en las que el poder se ejercía de arriba abajo, en modos de organización más horizontal, abogados por los procesos participativos en los que la tecnología facilita el acceso de todos a la participación.

Profundizar en el valor del proceso creativo frente a la obra finalizada, la materia y su sostenibilidad junto al uso de materiales sostenibles, los movimientos de Arte en la naturaleza reflexivos junto al entorno rural y el desarrollo de todos los nexos mencionados con anterioridad, ha propiciado generar un desarrollo de público participativo hacia zonas rurales alejadas de los circuitos culturales tradicionales con el proceso de construcción de las propuestas ya citadas. Huella de lo que ha supuesto tanto a priori como a posteriori una cauta exploración de iniciativas similares de una considerable coherencia interna tanto a nivel local como nacional, sombras de procesos de ámbito internacional (comparativa que ciertamente queda fuera de esta tesis), con las cuales establecer colaboraciones en las sucesivas creaciones.

Estas iniciativas que poseen un proceso lento de reconocimiento por parte de las grandes instituciones artísticas españolas, pero que incluso han desarrollado la Universidad Rural Paulo Freire, se consolidan junto a la importancia troncal de sus prácticas artísticas, fuentes de perseverancia e interconexión, ante la falta de crítica especializada, de atención en los medios de divulgación artísticos, de la ínfima participación en planes educativos y de los pequeños apoyos institucionales. Aunque la mayoría de las manifestaciones

artísticas hablen en primer lugar del propio Arte, no se puede negar que los proyectos pueden tener repercusiones más allá del mundo del Arte. La utilización del Arte en el ámbito rural con fines de propaganda política o con miras a conseguir repercusión social ha estado presente desde sus orígenes de tal forma que las manifestaciones de Arte en el medio rural y el activismo con forma artística no serían diferenciables nada más que en la prioridad de sus fines.

Se nos presenta así una imagen general del Arte en el medio rural en España en la primera década del siglo XXI, se habla del propio Arte y los caminos de investigación vinculados a los diversos temas de interés que se han manifestado. Esto es lo que abrió la necesidad de crear un directorio de los actuales elementos constitutivos del Arte en el ámbito rural llamado Laboratorio rural que etiqueta: la participación conjunta y simultánea de varias disciplinas diferenciadas, la importancia de la etnografía, la atención al campo de la etnología, la trascendencia de la permacultura, y la evolucionada implicación entre público y Arte, donde el primero constituye la existencia del segundo. A pesar de la dispersión de los proyectos y la información difusa esta clasificación quiere posibilitar la exploración del potencial de los mismos a través del Laboratorio Rural, queriendo aportar un inicio del recorrido por el Arte imbricado en el medio rural en España observando sus circunstancias. Por un lado se atiende a los artistas como parte del cuerpo creador, pero también a las producciones de los colectivos, a las instituciones de reciente creación y a las exposiciones en las ya existentes, unificados con los proyectos relacionados y las plataformas online existentes, designadas como *Huertos en red*, que coexisten en España.

Aunque la mayor parte de la creación de Arte en el medio rural que se ha podido ver aquí se ha desarrollado en la primera década del siglo XXI, se quiere dejar constancia de que la riqueza formal en las manifestaciones del Arte en el ámbito rural en España ha sido suficiente para ejemplificar casi todas las variaciones existentes. Territorio en el que se ha querido entrar, excluyendo las consideraciones de contenido y la citación de críticas artísticas individualizadas, manifestaciones estas últimas del cierto exceso de oportunismo achacable a que el Arte en el ámbito rural está de moda y eso atrae al mercado, sin estar lo suficientemente preparados, incluidos artistas, agentes o actores que no dudan en experimentar ensanchando su campo y enriqueciendo el Arte en general.

Por ellos se ha querido realizar un recorrido que pruebe la existencia del Arte en el ámbito rural en España, a través de las obras, los proyectos y las propuestas desde los colectivos o las instituciones para justificar un contacto entre las diferentes artes. Desde los primeros momentos hasta la creación de esta nueva proyección en la etnografía, la etnología, sociología o el uso de las nuevas tecnologías.

4. BIBLIOGRAFÍA

4.1. LIBROS

ALBELDA, J. y SABORIT, J. (1997). *La Construcción de la naturaleza*. Valencia: Generalitat Valenciana.

BARREIRO LÓPEZ, P. (2009). *La Abstracción geométrica en España*. Madrid: CSIC, CSI Press.

BARREIRO LÓPEZ, P. (2005). *El arte normativo español: procesos y principios*. Madrid: CSIC, CSI Press.

BASORA, M. (1964). *Derecho del Trabajo*. Barcelona: Ariel.

BAUDRILLARD, J. (1991:12). *La transparencia del mal*. Barcelona: Anagrama.

BENÉVOLO, L. (1994). *Orígenes del urbanismo moderno*. Madrid: Celeste.

BERICAT ALASTUEV, E. (2006). *El cambio social español*. Sevilla: Ed. Centro de estudios andaluces VVAA.

BORGES, J. L. (1949-2001: 133). *El Aleph. La escritura del Dios*. Madrid: Alianza.

BOOKCHIM, M. (1986). *Post-Scarcity Anarchism*. Montreal: Black Rose.

BOURRIAUD, N. (2007). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

CABAÑAS BRAVO, M., LÓPEZ A. y RINCÓN GARCÍA, W. (2008). *Arte, Poder y Sociedad en la España de los siglos XV a XX*. Madrid: CSIC, CSI Press.

CAPEL, H. (1984). *Geografía Humana y Ciencias Sociales*. Barcelona: Montesinos.

CASTELLS, M. (2006). *La Sociedad Red*. Madrid: Alianza.

CASTELLS, M. (2006). *La era de la información (vol. 3): economía, sociedad y cultura fin de milenio*. Madrid: Alianza.

CASTELLS, M. (2003). *La era de la información (vol.2): economía, sociedad y cultura. La sociedad red*. Madrid: Alianza.

CASTELLS, M. (2005). *La era de la información (vol. 1): economía, sociedad y cultura. La sociedad red*. Madrid: Alianza.

FOCILLON, H. (1983). *La vida de las formas y Elogio de la Mano*. Madrid: Xarait.

FOSTER, H. (2001). *El retorno de lo real*. Madrid: Akal.

GARCÍA-BELLIDO, J. (1994). *Inicios del lenguaje de la disciplina urbanística en Europa y difusión internacional de la «urbanización» de Cerdá. Tiempo y espacio en el arte. Homenaje al profesor Antonio Bonet*. Madrid: Complutense.

GAVIRIA, M. (1981), *El buen salvaje* (antología preparada por Baigorri, A.). Barcelona: El Viejo Topo.

GONZÁLEZ, J. J y REQUENA, M. (2008). *Tres décadas de cambio social en España*. Madrid: Alianza.

CABRERA, D. H. (2006). *Lo tecnológico y lo imaginario: Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas*. Argentina: Biblos.

KRAUSS, R. (1985). *La escultura en El campo expandido, en La posmodernidad*, Barcelona: Kairós.

KUSPIT, D. et al. (2006). *Arte digital y videoarte: Transgrediendo los límites de la representación*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.

LADDAGA, R. (2006), *Estética de la emergencia; la formación de otra cultura de las artes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

LADDAGA, R. (2010). *Estética de laboratorio; estrategias de las artes del presente*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

LEFEBVRE, H. (1971). *De lo rural a lo urbano* (antología preparada por Gaviria, M.). Barcelona: Península.

LINEBAUGH, P. (2013). *El manifiesto de la carta Magna. Comunes y libertades para el pueblo*. Madrid: Traficantes de Sueños.

LORENTE, J. P. y ALMAZÁN D. (2003). *Museología crítica y arte contemporáneo*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

LÓPEZ BRAVO, C. (1999). *El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

LÓPEZ, S. y RUIZ, N. (2015). *Aprendiendo de las Cuencas*. Madrid: Paraninfo.

PUENTE, A. et al. (2004). *Territorio Archivo*. León, Fundación Cerezales Antonino y Cinia.

RAMÍREZ, J.A. (2010). *El sistema del Arte en España*. Madrid: Ensayos Arte Cátedra.

SENNETT, R. (2013). *Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo*. Madrid: Ed Katz.

ZALLO, R. (1988). *Economía de la comunicación y la cultura*. Madrid: Ed. AKal.

4.2. CONGRESOS

GARCIA DORY, F. y LOOTZ, E. et al (2014). “La naturaleza como ministerio: Cultura, Arte y sostenibilidad” en Parreño, J.M. (coord.) *Foro de la Cultura Innovación para un cambio social (11. 2014. Burgos)*. Burgos: Universidad de Burgos. 6-7.

PÉREZ DE LAMA, J. et al. (2012). “Fabricación digital, código abierto e innovación distribuida” en *4IAU 4ª Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo. (11. 2012 Valencia)*. Valencia.

4.3. ARTÍCULOS

ÁLVAREZ, N. (2014). “La Caja se reinventa como contenedor cultural”, en *El Faro de Vigo*, Pontevedra. <<http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/de/2014/01/28/caja-reinventa-contenedor-cultural/956418.html>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

ARAMBURU, N. (2014). “Archivos Colectivos”, en *Issuu, plataforma de publicación online*, Vol.2011, pp.1-103. San Sebastián. <<http://issuu.com/nknaram/docs/archivoscolectivos>>, [consulta 16 de mayo 2014]

BAIGORRI, A. (1983). “La urbanización del mundo campesino. Documentación Social” en *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, vol.51, pp. 143-148.

BENGOA, G. (2014). “Un Antroxu como antes en Vallinaoscura”, en *LNE, La Nueva España*, Asturias: Centro. <<http://www.lne.es/centro/de/2014/03/10/antroxu-vallinaoscura/1554340.html>> [Consulta: 3 de marzo de 2014]

CARRILLO, J. (2011). “Desacuerdos 2. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español” en *Revista anual de Pensamiento y Debate, plataforma online Museo Nacional Reina Sofía*, vol.2, pp.123-145. Madrid. <http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/revista/pdf/des_c02.pdf> [Consulta: 14 enero de 2014]

CORCUERA, A. (2013). “Me voy al pueblo”, en *El País*, Madrid. <http://elpais.com/elpais/de/2013/01/18/eps/1358524081_260982.html> [Consulta: 18 de enero de 2013]

CHACÓN, R. (2015). “El plan Urban impulsa la creación de huertos sociales en la zona del Castillo de Alcalá de Guadaíra”, en Europa Press, Madrid.

<http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-agricolas/el-plan-urban-impulsa-la-creacion-de-huertos-sociales-en-la-zona-del-castillo-de-alcala-de-guadaira_PPKy2CoCKs1QalZUy1zHh2/> [Consulta: 10 de enero de 2015]

EFE, (2015). “Nace Deusto Fab labs, un laboratorio de fabricación digital”, en *El País*, Madrid. <http://ccaa.elpais.com/ccaa/de/2015/03/27/paisvasco/1427489396_575151.html> [Consulta: 13 de abril de 2015]

ESCALAS TRAMULLA, M. T. (de 2015). “Comunicación de la sostenibilidad. Una propuesta basada en el Arte”, en revista de la Universidad Oberta de Cataluña, UPCommons, portal de conocimientos abiertos de la UPC, <http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/8139/1/61_Maria_Bozic.pdf> [Consulta: 15 de enero de 2015]

ESPUNY, M.J. (2002). “Eduardo Dato y la legislación obrera”, en *Historia Social*, Vol. 43, pp.3-14. La Rioja. <<http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/50902>> [Consulta: 14 enero de 2014]

GALÁN, V. (2014). “Los Robots del Doctor Zenon”, en *La Opinión de Tenerife*, Tenerife. <http://www.laopinion.es/cultura/de_2014/06/15/robots-doctor-zenon/547736.html> [Consulta: 30 de junio de 2014]

GALLAR, D., y ACOSTA, R. (2014). “La resignificación campesinista de la ruralidad: La Universidad Rural Paulo Freire”, en *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, Vol. 69 (2), pp.286-304. Madrid. <<http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/453>> [Consulta: 14 enero de 2014]

“La Generalitat impulsa un programa para el retorno de los jóvenes al medio rural”, en *Europa Press*, Lérida. <http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ganaderia/la-generalitat-impulsa-un-programa-para-el-retorno-de-los-jovenes-al-medio-rural_eiDD7UpuEj7OL3VbjM8kU/> [Consulta: 25 de mayo de 2014]

MARÍN RUIZ, C. (2013). “Arte y naturaleza”, en *Ecologistas en Acción*, Vol. 76. Madrid. <<http://www.ecologistasenaccion.org/article25345.html>> [Consulta: 3 de marzo de 2014]

MARÍN RUÍZ, C. (2014). “Arte medioambiental y ecología. Elementos para una reflexión”, en *Arte y Políticas de Identidad*, plataforma open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas, Vol. 10- 11, pp.35-53. Madrid. <http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai:revistas.um.es/index>

[/oai:article/219161&oai_iden=oai_revista545](#)> [Consulta: 15 de septiembre de 2014]

NOGUÉ I FONT, J. (1988). “El fenómeno neorrural”, en *revista de Agricultura y Sociedad*, Vol. 47, pp.145-175. Madrid. <http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a047_06.pdf> [Consulta: 26 de septiembre de 2013]

OTERO, J. A. (2013). “La crisis trae al joven de vuelta al campo”, en *Diario Público*, Madrid. <http://www.eldiario.es/sociedad/crisis-trae-joven-vuelta-campo_0_130887575.htm> [Consulta: 12 de mayo de 2013]

PAUNÉ, M. M. (2013). “Habrá Impresoras 3d en las casas en menos de cinco años”, en *La Vanguardia*, Barcelona. <http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/de_20130121/54362046973/tomas-diez-director-barcelona-fab-lab.html> [Consulta: 10 de febrero de 2015]

PELÁEZ, A. (2011). “Si la crisis provoca desánimo, el teatro debe dar esperanza”, en LNE, La Nueva España: Occidente. <<http://www.lne.es/aviles/2011/08/22/crisis-provoca-desanimoteatro-debe-dar-esperanza/1119021.html>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

PÉREZ DÍAZ, G. (2015). “La Fundación Cerezales Antonino y Cinia estrenará nueva sede en 2016”, en *Magazine Arteinformado*, Vol. 2015, <<http://www.arteinformado.com/magazine/n/la-fundacion-cerezales-antonino-y-ciniaestrenara-nueva-sede-en-2016-4446>> [Consulta: 2 julio de 2015]

ROZA, A. (2012). “Sonajeros-Pet” en *Issuu, plataforma de publicación online*, Vol. 2012, pp.1-2. Asturias. <<http://issuu.com/andrearozamateos/docs/sonajero/1>> [Consulta: 16 de junio de 2014]

SUÁREZ, J. (2013). “Hache Creativa”, en *El País*, Madrid. <http://cultura.elpais.com/cultura/de_2013/12/20/album/1387537290_605125.html#1387537290_605125_1387539043> [Consulta: 30 de mayo de 2014]

WIENER, G. (2014). “Artista + activista”, en *El País*, Madrid. <http://elpais.com/elpais/de_2014/10/13/eps/1413215003_024741.html>, [Consulta: 4 de junio de 2014]

4.4 TESIS

SGARAMELLA, Ch. (2012). *Paisajes de Palabras*. Tesis final de Máster [TFM]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia,

<<https://www.riunet.upv.es/handle/10251/19246>> [Consulta: 25 de mayo de 2013]

GARCÍA, M. (2012). *Los colectivos artísticos y el cambio cultural en Castilla León. 1975-1996*. Tesis. Valladolid: Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofía y letras, de Historia Moderna, Contemporánea y América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad, <<http://www.uvadoc.uva.es/handle/10324/946>> [Consulta: 10 de febrero de 2013]

LOZANO, L. (2012). *Los mismos jardines. Ecología y construcción histórica del paisaje. Cuatro casos de estudio*. Tesis final de Máster [TFM]. Oviedo: Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras- Departamento de Historia, <http://www.digibuo.uniovi.es/dspace/.../6/TFM_Lorena%20Lozano%20%C3%81lvarez.pdf> [Consulta: 25 de mayo de 2013]

RUIZ, M.J. (2013). *“Aparición, impacto y efectos de la máquina automática en el atelier del artista. Del taller tradicional al medialab”*. Tesis. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, <<https://www.ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/5456+&cd=1&hl=es&ct=cnk&gl=es>> [Consulta: 8 de enero de 2015]

4.5. WEBSITES DE INTERÉS

ÁLVARO LAIZ. *Álvaro Laiz*. <<http://www.alvarolaiz.com/>> [Consulta: 8 de octubre de 2014]

ARS ELECTRÓNICA. *Ars Electrónica*. <<http://www.aec.at/artandscience/de/about/>> [Consulta: 4 de enero de 2015]

ARQUITECTURAS COLECTIVAS. *Arquitecturas colectivas*. <<http://arquitecturascolectivas.net/noticias>> [Consulta: 21 de octubre de 2013]

ARTELEKU. *Antiguos contenidos de Arteleku*. <<http://old.arteleku.net/>> [Consulta: 5 de abril de 2015]

CENTRO MATADERO MADRID. *Matadero Madrid*, <<http://www.mataderomadrid.org/>> [Consulta: 30 de mayo de 2014]

CESAR NAVES. *César Naves*. <<http://noterustas.blogspot.com.es/>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

CIO ESTUDIO. *Cio Estudio*. <<http://www.cioestudio.com/>> [Consulta: 23 de diciembre de 2014]

COLABORABORA. *ColaBoraBora*. <<http://www.colaborabora.org>> [Consulta: 4 de febrero de 2015]

COMPARTELIBROS. *Comparte libros*. <<http://www.compartelibros.com/autor/ignacio-abella/1>> [Consulta: 16 de junio de 2014].

CREATIVE COMMONS. *Creative Commons*. <<http://www.creativecommons.org>> [Consulta: 18 de junio de 2014]

CHARO CIMAS. *Charo Cimas*. <<http://www.charocimas.com/>> [Consulta: 16 de junio de 2014]

CHIQUEMPRENDEDORES. *Chiquiemprendedores*. <<http://www.chiquiemprendedores.es/>> [Consulta: 19 de enero de 2015]

CHILDREN OF DARKLIGHT. *Children of Darklight*. <<http://childrenofdarklight.com/>> [Consulta: 18 de junio de 2014]

DENOKINN. *Denokinn*. <<http://www.denokinn.eu>> [Consulta: 12 de abril de 2014]

ELENA DE LA PUENTE. *Elena de la Puente*. <<http://www.delapuentefotoespacio.com>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

ENRIQUE CIFUENTES. *Enrique Cifuentes*. <<http://enriquecifuentes.com/>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

EMANUELE GIUSTO. *Emanuele Giusto*. <<http://www.emanuelegiusto.com>> [Consulta: 3 de junio de 2014]

ESCOITAR. *Escoitar*. <<http://www.escoitar.org>> [Consulta: 28 de abril de 2014]

FAB FOUNDATION. *Fab Foundation*. <<http://www.fabfoundation.org>>, [Consulta: 5 de febrero de 2015]

FAB LAB BARCELONA. *Fab lab Bcn*. <<http://www.Fab labsbcn.org/>> [Consulta: 12 de abril de 2015]

FAB LAB MADRID CEU. *Fab lab Madrid CEU*. <<https://Fab labsmadridceu.wordpress.com>> [Consulta: 29 de septiembre de 2014]

FAB LAB LEON. *Fab lab León*. <<http://www.Fab labsleon.org>> [Consulta: 15 de abril de 2015].

FAB LAB VALLADURA. *Fab lab Valladolid*. <<http://www.valldaura.net/>> [Consulta: 13 de abril de 2015]

FAB LAB VALENCIA. *Fab lab Valencia*. <https://www.Fab_labs.io/Fab_labsvalencia> [Consulta: 16 de abril de 2014]

FERMÍN DÍEZ. *Fermín Díez*. <<http://www.fermindiezdeulzurrun.es/projects/>> [Consulta: 30 de mayo de 2014]

GEMA RAMOS. *Gema Ramos*. <<http://www.gemaramosarte.blogspot.com>>, [Consulta: 17 de junio de 2014]

HACKTIVISMO. *Hacktivism*. <<http://hackstory.net/Hacktivism>> [Consulta: 4 de junio de 2014]

HANGAR. *Centre de producció y recerca d'arts audiovisuals*. <<http://hangar.org>> [Consulta: 5 de abril de 2015]

HUERTA GUERRILLA. *Huerta Guerrilla*. <<http://huertaguerrilla.blogspot.com.es/>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

HUERTOS COMPARTIDOS. *Huertos compartidos*. <<http://www.huertoscompartidos.com/>> [Consulta: 26 de mayo de 2014]

IMPRESORAS3D. *Impresoras3d*. <<http://impresoras3d.com/>> [Consulta: 15 de mayo de 2014]

IKOBAY. *Ikobay*. <<http://www.ikobay.com/>> [Consulta: 14 de noviembre de 2014]

INE. *Instituto nacional de estadística*. <<http://www.ine.es>>, [Consulta: 30 mayo de 2014]

JORGE BLASCO. *Jorge Blasco Gallardo*. <http://medialab-prado.es/person/jorge_blasco_gallardo> [Consulta: 8 de octubre de 2014]

LABORAL. *Laboral Centro de Arte Contemporáneo*. <www.laboralcentrodearte.org/es/plataformacero/Fab_labs> [Consulta: 14 de noviembre de 2013]

LA POSTIZA. *La Postiza*. <<http://www.lapostiza.com>> [Consulta: 5 de febrero de 2015]

LA RE-VUELTA AL CAMPO. *La Re-vuelta al campo*. <<https://www.larevueltaalcampo.com/>> [Consulta: 26 de mayo de 2014]

LATA MUDA. *Lata Muda*. <<http://latamuda.com>> [Consulta: 5 de febrero de 2015]

LORENA LOZANO. *Lorena Lozano*. <<http://lorenalozano.net/>> [Consulta: 1 de junio de 2014]

MEDIALAB PRADO. *Media Lab el Prado, Madrid*. <http://medialab-prado.es/article/labtolab_bruselas_encuentro_internacional_de_medialabs> [Consulta: 11 de abril de 2015]

MIND REVOLUTION. *Mind Revolution*. <<http://www.mindrevolution.es/mind-revolution-2/>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

MUSEO REINASOFIA. *Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía* <<http://www.museoreinasofia.es/pedagogias/centro-de-estudios>> [Consulta: 2 de febrero de 2015]

NODALMODE. *NodalMode*. <<http://www.nodalmode.com>> [Consulta: 18 de junio 2014]

NOÉ BARANDA. *Noé Baranda*. <<http://www.noebaranda.com/trayectoria.html>> [Consulta: 18 de junio de 2014]

OUISHARE. *OuiShare*. <<http://ouishare.net/es/>> [Consulta: 19 de marzo de 2015]

OVACEN. *Ovacen*. <<http://ovacen.com/noticias-diseno-ecologico/>> [Consulta: 6 de marzo de 2014]

PABLO RUÍZ. *Pablo Ruíz*. <<http://p3rp.com/>> [Consulta: 18 de junio de 2014]

PACA PROYECTOS ARTÍSTICOS. *Paca Proyectos Artísticos CASA Antonino*. <<http://pacaproyectosartisticos.com/>> [Consulta: 2 de junio de 2014]

PARAISURURAL. *Paraisurural*. <<http://www.paraisurural.com>> [Consulta: 28 de abril de 2014]

PARAISO LOCAL CREATIVO. *Paraíso Local Creativo*. <<http://www.localparaiso.org/>> [Consulta: 10 de enero de 2015]

POLÍTICAS DE LA CHATARRA. *Políticas de la chatarra*. <<http://www.politicadelachatarra.com>> [Consulta: 6 de Noviembre de 2014]

PROCESSING. *Processing*. <<http://www.processing.org>> [Consulta: 3 de abril de 2015]

RAE. *Real Academia de la lengua*. <<http://www.rae.es/>> [Consulta: 2 de junio de 2014]

RED TRANSIBÉRICA. *Red Transibérica de espacios culturales independientes*. <<http://redtransiberica.wordpress.com/about/castellano/>> [Consulta: 25 de mayo de 2014]

RECETAS URBANAS. *Recetas urbanas*. <<http://www.recetarurbanas.net>> [Consulta: 28 de abril de 2014]

RES ARTIS. *Res Artis*. <<http://www.resartis.org/es/>> [Consulta: 20 de mayo de 2014]

RHIZOME. *Rhizome*. <<http://www.rhizome.org>> [Consulta: 4 de junio de 2014]

RURAL ACTUAL. *Rural Actual*. <<http://www.ruralactual.com/>> [Consulta: 16 de mayo de 2014]

RURAL-C. *Rural Contemporánea*. <<http://www.ruralc.com/>> [Consulta: 16 de mayo de 2014]

SERGIO SANTURIO. Sergio Santurio. <<http://www.sergiosanturio.com>> [Consulta: 18 de junio de 2014]

SITESIZE. *Site Size*. <<http://www.sitesize.net/>> [Consulta: 28 de abril de 2014]

SIP. *Social Innovation Park*. <<http://www.socialinnovationpark.com>> [Consulta: 12 de abril de 2015]

SOFÍA SANTA CLARA. *Sofía Santaclara*. <<http://www.sofiasantaclara.com/>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

TRANSLOCAL INSTITUTE. *Translocal Institute*. <<http://translocal.org/sustainability/>> [Consulta: 3 de febrero de 2014]

UPCYCLE. *Upcycle*, <<http://www.upcycle.it/>> [Consulta: 2 de marzo de 2014]

VALDELARTE. *ValdelArte*. <<http://www.valdelarte.com/es/>> [Consulta: 4 de junio de 2014]

WIKITOKI. *Wikitoki*. <<http://www.wikitoki.org/>> [Consulta: 28 de abril de 2014]

ZOOHAUS. *Zoohaus*. <<http://www.zuloark.com/zoohaus-the-net/>> [Consulta: 6 de noviembre de 2014]

4.6. REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

ARAMBURU, N. (2011). "Archivos Colectivos" en *Issuu, plataforma de publicación online*, Vol.2011, pp.1-103. San Sebastián, Donostia. <<http://www.issuu.com/nknaram/docs/archivoscolectivos>> [Consulta: 16 de mayo de 2014]

GOBIERNO DE EXTREMADURA. (2015). “La red FAB LAB Agrotech ofrece espacios de fabricación digital para emprendedores y empresas” en *GOBEX, comunicación, Economía, competitividad e innovación*, Vol. 2015. Mérida. <<http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=16020#.VWltrdLtmkq>>, [Consulta: 15 de abril de 2015]

GREEME, R. (2000). “Una historia del Arte en Internet”, original publicado como “WEB WORK A HISTORY OF INTERNET ART” en *ARTFORUM International*, vol. 9, pp.162-190. Pensilvania. <http://cyberhouse.arted.psu.edu/visualculture/history_net_art.pdf> [Consulta: 4 de junio de 2014]

GONZÁLEZ, MARÍA. (2013) “Memoria 2012 Paraisurural” en *Issuu, plataforma de publicación online*, Vol.2013, pp.1-35. Asturias. <<http://issuu.com/paraisururalextenido/docs/memoria2012paraisurural>> [Consulta: 16 de julio de 2015]

LORENCES, N. (2011). “Carcoma” en *Issuu, plataforma de publicación online*, Vol.2011, pp.1-4. Asturias. <<http://issuu.com/nerlin/docs/carcoma/1?e=3727658/3383925>> [Consulta: 17 de junio de 2014]

PEREZ HERRANZ, C., y LEGIDO, A. (2015). “Make a city” en *Issuu, plataforma de publicación online*, Vol.2015, pp.1-103. <http://www.issuu.com/truth-behind-404/docs/make_a_city_tfm> [Consulta: 16 de julio de 2015]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (2013). *Instituto de Diseño y Fabricación, IDF*. <http://www.institutoidf.com/index.php/es/noticias/listado-de-noticias/594-asi-se-imprime-en-3d-Fab_labs-valencia>, [Consulta: 25 de marzo de 2015]

4.7. BLOGS

CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL LABORAL. (2012) “Presentación de espacio *ecoLab* y *códigos abiertos*” en *Laboral Centro de Arte*, 9 de noviembre. <<http://www.laboralcentrodearte.org/es/actividades/espacio-ecolab-codigos-abiertos/view>> [Consulta: 19 de diciembre de 2012]

FERNANDEZ, C. (2015) “Makespace, el mejor taller de Madrid de corte y confección de software a medida para impresoras 3D, drones y robots” en *EFE: emprende*, 21 de abril. <<http://www.efeemprende.com/blog/makespace-el-mejor-taller-de-madrid-de-corte-y-confeccion-de-software-medida-para-impresoras-3d-drones-y-robots/>> [Consulta: 25 de abril de 2015]

SANTOS, E. (2010). “Informe sobre espacios y proyectos alternativos” en *Toda Práctica es local*, 29 de abril.

<http://www.musacvirtual.es/todapracticaeslocal/2010/04/29/informe-sobre-espacios-y-proyectos-alternativos/> [Consulta: 19 de octubre de 2015]

4.8. AUDIOVISUALES

AUDI, "Map of greatness". *Vimeo* <<https://vimeo.com/138837907>> [Consulta: 10 de septiembre de 2015]

MIND REVOLUTION & TAMARA NORNIELLA, "Natura". *Vimeo* <<https://vimeo.com/47899643>> [Consulta: 30 mayo de 2014]

La Madre, una historia de colonialismo industrial (Documental. Dir. Colectivo Brumaria). [DVD] La chimenea del Terrible, 2013.

Arte y Activismo (Documental). Metrópolis, RTE, 2010.

"Lleva el arte a los pueblos". *Youtube* <<https://www.youtube.com/watch?v=7ACLIYjITl>> [Consulta: 30 mayo de 2014]

La extraña elección (Documental. Dir. Carmen Comadrán). Tierra Voz Producciones, 2014.

5. ÍNDICE DE IMÁGENES

1. Colectivo "Paraisurural", *La azada de Oro o Golden Escabuche*, 2014.
2. Colectivo "Paraisurural", *La azada de Oro o Golden Escabuche*, 2014.
3. Gráfico de población exiliada, *Diario Público*, 2014.
4. Instalación perteneciente Programa Praxis, en ARTIUM, Vitoria, 2013.
5. Instalación perteneciente Programa Praxis, en ARTIUM, Vitoria, 2013.
6. Fresadora CNC Alarsis, Fab Lab LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, 2013.
7. Colectivo LaramasCoto, *Caprichos*, 2014.
8. Maker boot Replicator, Fab Lab LABoral, 2013.
9. Estructura en cartón ensamblada, Fab Lab LABoral, 2013.
10. Marina Eiro, "Paraisurural", 2014.
11. Alberto Rocés, *Taller de apicultura*, 2014.
12. Jornada de Inauguración, I Edición "Paraisurural", 2012.
13. Colectivo "Paraisurural", *Kedarte*, 2013.
14. Anxel Nava, *Equipo Humano "Paraisurural"*, 2013.
15. Monasterio de San Salvador de Valdediós, 2012.
16. Emanuele Giusto, *Vallinaoscura*, 2013.
17. Momento de sextaferia o trabajos comunales, I Edición "Paraisurural", 2012.
18. Momento de diálogos entre artistas y habitantes de la aldea: Anxel Nava, Agustín Rocés e Ignacio Abella, I Edición "Paraisurural", 2012.
19. Alba Soto, *Taller de Arte de Acción*, 2012.
20. Cia&Pandemonium, *Concierto inaugural*, 2014.
21. Ánxel Nava, *Taller de máscaras*, 2014.
22. Organigrama del proyecto bianual "Paraisurural", ediciones 2012 y 2014.
23. Adolfo Manzano, *Silla sobre el tejado en lugar del pájaro*, 2012.
24. Adolfo Manzano, *Y en la superficie, un corazón late*, 2014.
25. Pablo Maojo, *Rumores*, 2014.
26. Andrea Rozas, *Sonajeros Pet*, 2012.
27. Ánxel Nava, *Temporario*, 2012.
28. Enrique Cifuentes, *Gema*, 2012.
29. Habitantes de la aldea de Vallinaoscura, Ignacio Abella, miembros del colectivo "Paraisurural" y de la Asociación "Amigos del Texu", evento cuatrimestral mayo, 2014.
30. Nerea Lorences, *Carcoma*, 2012.
31. Noé Baranda, *Hacia el bosque*, 2012.
32. César Naves, Mind Revolution y Tamara Norniella y Rozas, Audiovisual *Natura*, 2012,
33. Emanuele Giusto, *Humanitas*, 2012.
34. María Castellanos, *Cuerpo*, 2014.
35. Children of darklight, *Lighthpainting*, 2014.
36. Mónica Cofiño, *La Xata la Rifa*, 2012.
37. Agustín Rocés y familia, *Performance de La Xata la Rifa*, 2012.
38. Alberto Berros, *Taller de cestería*, 2012.

39. Charo Cimas, *Taller de cerámica*, 2012.
40. Nodal Mode, *Charlas de arquitectura sostenible*, 2012.
41. Román Crespo, *Taller de xilografía*, 2012.
42. Cro, Concierto de música instrumental de jazz rock, 2012.
43. Cabecera de la página Laboratorio Rural, "Paraisurural", 2015.
44. Marcos Menéndez, Ilustración de la plataforma de investigación Laboratorio Rural, "Paraisurural", 2014.
45. Cuerpo de la página Laboratorio Rural, "Paraisurural", 2015.

6. ANEXOS

6.1. RESPUESTAS AL FORMULARIO DE TESIS ENVIADO A COLECTIVOS E INSTITUCIONES

Formulario realizado por Francisco Porto, Kedarte, Salamanca, 3 de marzo 2014:

- ¿Qué es lo colectivo para vosotros?
Algo en lo que participan varias personas, o una comunidad.
- ¿Cuál fue el origen como colectivo?
Interés por el desarrollo cultural en el rural.
- ¿Por qué se constituyó? ¿cuál es su modelo institucional? Si es que lo tiene
Asociación. Para poder operar legalmente.
- ¿Cuáles son vuestras relaciones con el entorno?
Vivimos en el rural, y nuestras familias nacieron y crecieron en el rural.
- ¿Qué mejoras o ayudas prestáis a vuestro entorno?
Dinamización e Información básicamente.
- ¿Estáis en contacto con artistas u otros colectivos de la zona? ¿Podrías citarme algunos?
Sí, somos parte del colectivo Montenoso, y estamos en contacto con Oficinas do Convento, con Saumede, El Carpio, y diversas propuestas y colectivos de la península.
- ¿Qué responsabilidades creéis que tenéis sobre vuestro entorno como parte del mismo?
Dinamizadores de la cultura, compromiso medioambiental, compromiso con la biodiversidad.
- ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo? ¿Y a largo plazo?
Corto: Acciones, Actividades. Actualizar la tradición Largo: Desarrollar la cultura como motor social y económico de las zonas rurales.
- ¿Con qué recursos tangibles contáis?
Espacios, sede en Monfero, equipos técnicos audiovisuales.
- ¿E intangibles?
Experiencia en gestión. Habilidades varias, web, contactos
- ¿Cómo os financiáis?
Básicamente autogestión de los socios, también mediante subvenciones de instituciones, pocas.
- ¿Cómo organizáis vuestra estructura?
Principalmente 2 personas realizan actividades y gestión y otra publica y amplía la base de datos.
- ¿Qué habéis aprendido en este proceso?

Para dinamizar la cultura en el rural hace falta escuchar los intereses de las comunidades, y trabajar con herramientas y recursos contemporáneos sobre su tradición, actualizándola.

Formulario realizado por Joaquín Vila y Regina Jiménez, Re.Colectivo, Cabranes (Asturias), 30 de abril 2014:

- ¿Qué es lo colectivo para vosotros?

Compartir nuestro espacio de vivienda y de trabajo, con la base de la convivencia y el apoyo mutuo. Y gestionar parte de nuestra economía de manera grupal.

- ¿Cuál fue el origen como colectivo?

El Centro Social La Carbonería de Barcelona. Algunos nos conocimos durante el proceso de ocupación y otros durante la convivencia. El hecho de vivir juntos previamente en una situación de tan específica y especial hizo crecer la confianza e impulsó nuestras inquietudes hacia un futuro común. El origen conceptual como colectivo fue la idea de volver al campo y de convivir con personas afines.

- ¿Por qué se constituyó? ¿cuál es su modelo institucional? Si es que lo tiene

Esencialmente se constituyó por una necesidad de cambiar nuestro ritmo urbano y social, por apostar por crear un modelo de vida más saludable. Nuestro modelo institucional es el de Asociación Cultural de ámbito Nacional.

- ¿Cuáles son vuestras relaciones con el entorno?

Como personas provenientes de otras provincias, hemos vivido un periodo de integración lento. Nuestras relaciones con el entorno social están en proceso de solidificación. El hecho de pertenecer a una generación más joven que la mayoría de los residentes en el entorno también genera un salto de diferencia entre nosotros y los demás. Sin embargo progresamos adecuadamente y cada día nos sentimos más integrados en la comunidad.

- ¿Qué mejoras o ayudas prestáis a vuestro entorno?

Participamos en la repoblación de un pueblo. Restauramos y conservamos una casa en desuso, ofrecemos actividad cultural contemporánea en el medio rural, atraemos gente joven a la zona.

- ¿Estáis en contacto con artistas u otros colectivos de la zona? ¿Podrías citarme algunos?

Si estamos en contacto con otros artistas. Compartimos un espacio en la casa a creativos de la zona como Myleine Guiard-Schmid, artista de animación analógica o Harald Scherz video creador y otros artistas no colectivizados.

- ¿Qué responsabilidades creéis que tenéis sobre vuestro entorno como parte del mismo?

Ofrecer nuestros conocimientos y recursos. Convivir cada día más con lo local.

- ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo? ¿Y a largo plazo?

A corto plazo: sobrevivir económicamente en un área sin ofertas laborales, generar actividades de desarrollo creativo y humano. A largo plazo nos gustaría ampliar nuestra área de difusión y de intervención pero sobre todo nos gustaría disponer de financiación para poder dedicarnos a nuestra producción artística personal.

- ¿Con qué recursos tangibles contáis?

Casa, sala multiusos, talleres personales, huerto, gallinero, 2 vehículos, taller de carpintería etc.

- ¿E intangibles?

Conocimientos en arte, educación, gestión cultural, organización de eventos, construcción, rehabilitación, agricultura ecológica, diseño de páginas web,..... // Disponemos de página web (colectiva e individuales), página de Facebook, contactos con otros colectivos rurales en la península y con plataformas de arte contemporáneo y medio rural.

- ¿Cómo os financiáis?

Gestionando talleres en nuestra sede, haciendo catering y trabajando como monitores de actividades al aire libre. Y realizando otro tipo de actividades a nivel individual como pintura y restauración de casas, elaboración de murales, venta de obra artística, pastoreo, diseño de páginas webs, etc...

- ¿Cómo organizáis vuestra estructura?

Hacemos reuniones semanales pero nuestra convivencia diaria define orgánicamente nuestras decisiones.

- ¿Qué habéis aprendido en este proceso?

Vida colectiva, restauración de espacios, ampliación de la imaginación laboral, agricultura y supervivencia...

Formulario realizado por Alfredo Puente, Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC), Cerezales del Condado (León), 30 de abril 2014:

- ¿Qué es lo colectivo para vosotros?

Para la Fundación Cerezales Antonino y Cinia lo colectivo tiene sentido en tanto que articula espacios de convivencia. Desde lo colectivo se expresa una voluntad de relación entre iguales, sin paternalismos y con un nivel de compromiso suficiente como para asumir responsabilidades orientadas a hacer posible dicha convivencia.

- ¿Cuál fue el origen como colectivo?

FCAYC es una institución de perfil cultural. Su actividad se estructura mediante tres líneas de acción: cultura y arte contemporáneos, música y etnoeducación. Está situada en Cerezales del Condado, un pueblo de unos 50 habitantes, situado 20km al norte de León. Está ubicada en unas antiguas escuelas de principios del siglo XX, propiedad del pueblo. Desde su propio origen, por tanto, mantiene un diálogo con toda la comarca y plantea actividades orientadas al desarrollo de la misma. Pese a ser una institución privada, en su patronato está representado el pueblo de

Cerezales a través del alcalde que corresponda en cada momento, con voz y voto. FCAYC es un proyecto con un matiz colectivo nítido desde su inicio.

- ¿Por qué se constituyó? ¿cuál es su modelo institucional? Si es que lo tiene

El modelo institucional de FCAYC es el de una fundación. No tiene ánimo de lucro, todas sus actividades permiten el acceso libre y la entrada gratuita. Se creó para trabajar en el desarrollo cultural del contexto en el que opera, con una especial atención a la comarca en la que está ubicada, es decir: con una responsabilidad local pero sin lastres localistas.

- ¿Cuáles son vuestras relaciones con el entorno?

Deseamos y trabajamos para que esas relaciones sean lo más naturales posibles, orientadas a hacer de FCAYC una institución rigurosa en sus objetivos pero cuya personalidad se manifiesta en tanto que parte del vecindario en que se encuentra enclavada. Hasta el momento, la acogida por parte del resto de personas, agentes, colectivos e instituciones que operan en nuestra zona y en un contexto del que participamos y que entendemos como plenamente dinámico y evolutivo (a nivel cultural, social, territorial y de investigación) nos ha hecho sentir que ese modo de relación tiene base.

- ¿Qué mejoras o ayudas prestáis a vuestro entorno?

En todo momento hemos percibido que nuestra razón de ser estaba en habitar un lugar, en participar de sus condiciones y modo de existir con el resto de personas, grupos e instituciones que lo componen. Aceptamos, además, que los límites o la configuración de ese lugar tiene una cualidad evolutiva y nada lineal, que atraviesa conceptos, geografías y tipologías de espacios. Ese carácter impregna el comportamiento de la institución. FCAYC no ha “aterrizado” en Cerezales del Condado para “explicar” qué es el arte contemporáneo o para “dar” clase a la comarca. Tampoco para competir en oferta cultural con nadie. No ha sido fácil avanzar en este planteamiento entre los debes que constriñen las estrategias culturales hoy en día. Hemos podido hacerlo a lo largo de estos cinco años gracias a una sincronidad completa entre todas las áreas de la institución, hasta el momento, incluso cuando alcanzar esa sincronidad ha supuesto crisis y debates intensos. Consciente o inconscientemente, esa actitud ha hecho aflorar la hospitalidad por parte de quienes se encontraban antes que nosotros en ese lugar. Queda claro pues que nos sentimos y obramos como parte de un vecindario.

- ¿Estáis en contacto con artistas u otros colectivos de la zona? ¿Podrías citarme algunos?

Mantenemos relación con artistas y colectivos como Chus Domínguez, Ismael Aveleira, Bambara Zinema, Bruno Marcos... Todos ellos tienen su espacio principal de acción en un radio de 20km de la Fundación, aunque su trabajo en la línea de las producciones actuales, se encuentra profundamente deslocalizado. Además, tenemos una relación muy estrecha

con los CRAS (Colegios Rurales Agrupados) de la zona, así como con institutos y colegios como los de Boñar. También mantenemos contacto con colectivos como Ecoperia www.ecoperia.org. Más allá de esta pequeña muestra, la red de colaboradores de FCAYC ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años.

- ¿Qué responsabilidades creéis que tenéis sobre vuestro entorno como parte del mismo?

Muchos de los habitantes de los espacios en los que desplegamos este trabajo lo abandonaron ante la falta de perspectivas económicas, culturales y por supuesto educativas del medio rural español a partir de los años sesenta del siglo XX. En FCAYC hemos de negociar situaciones en relación a una pluralidad de textos, no solo al cultural, a consecuencia de ello. Nuestro programa no está en disposición de suturar esa sangría en solitario, como es lógico, ni lo pretende. Parte de motivos mucho más sencillos, micro-políticos. Sin embargo el impulso que recibió la institución por parte de uno de los vecinos de la zona, emigrante y destacado industrial en el extranjero, a la hora de comprender que había un trabajo real que hacer, en la dirección de situar el foco de atención en este contexto, así como la complicidad de cuantos han usado y usan la institución hasta este momento, nos induce a pensar que esas necesidades a las que alude la pregunta existen, más allá de que puedan admitir nuevas formulaciones o, simplemente, lleguen a ser planteadas. Esa complicidad no solo se establece con los vecinos de los pueblos del entorno, sino que se manifiesta con los colegios de la zona, cuyos ciclos y currículos educativos complementamos en colaboración con sus docentes; con otras instituciones de todo signo -cultural, investigador, administrativo-, con quienes promovemos marcos de colaboración; con público interesado en prácticas artísticas y estudios culturales contemporáneos, cuya investigación fomentamos; con artistas e intérpretes, con quienes hemos elaborado ciclos de producción y normalización de su trabajo; con estudiosos de la conservación del medio natural, que nos han empujado a establecer redes de trabajo con investigadores del ámbito de la biología y el medioambiente e instituciones como la universidad, así como a desarrollar marcos de trabajo en los que puedan afianzarse conocimientos y experiencias entre unos y otros.

- ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo? ¿Y a largo plazo?

Es difícil enumerar tan siquiera aquellos de los que es posible que seamos más conscientes. Comienzan por mantener la cohesión como equipo y al mismo tiempo ser capaces de crecer. Tenemos que mejorar nuestra capacidad para debatir los objetivos de FCAYC en conjunto. Podemos mejorar el equilibrio entre la implicación que sentimos con este trabajo y aspectos que tocan con nuestra vida privada, como los horarios en momentos de clímax en la actividad de la institución, que tiene una marcada componente estacional hasta el momento. Debemos afrontar la

responsabilidad que supone haber realizado un análisis acerca de por qué y cómo crecer, como el que hemos realizado en los dos últimos años y medio y confirmar que tiene sentido la política que hemos planteado con este crecimiento. Hemos de seguir trabajando en nuestros ciclos y en los formatos de actividad asociados a ellos. Tenemos que encontrar nuevas respuestas a preguntas que apelan al sentido de las exposiciones en nuestro contexto, a sus contenidos, a su periodicidad. Tenemos la tarea de profundizar en nuestras líneas de trabajo estructurales. Debemos esforzarnos por comunicarnos mejor con otras instituciones públicas y privadas y lograr redes de colaboración bien estructuradas. Queremos conseguir la consolidación de grupos y colectivos, de manera que puedan reproducir en otros lugares el trabajo que desarrollan con el amparo de la institución, para que trabajen con independencia...

- ¿Con qué recursos tangibles contáis?

Disponemos de unas instalaciones actuales cedidas durante 25 años por la pedanía de Cerezales del Condado, organizadas como un espacio polivalente: sala de exposiciones, sala de conciertos, sala de teatro, sala de conferencias, oficinas, almacén, baños adaptados a discapacitados, establo, furgoneta, prados, maquinaria industrial para el cuidado del campo, maquinaria industrial para montaje de exposiciones, colección de arte...

- ¿E intangibles?

Disponemos de un sitio web que contiene un archivo de actividades completo, así como blogs asociados orientados a la distribución abierta (Creative Commons) del conocimiento que ayudamos a generar: www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org; www.territorioarchivo.org; www.practicable.cc. A finales de 2014 estará disponible todo nuestro nuevo sistema de gestión, archivo y legado documental interno, basado en el trabajo con bases de datos. Realizamos una constante labor de comunicación y concatenación de contenidos en redes sociales como Twitter o Facebook

- ¿Cómo os financiáis?

Disponemos en la actualidad de una dotación de 3,5 millones de €, de cuyos réditos financieros se obtiene el presupuesto de la institución. Además, buscamos acuerdos de colaboración con otras instituciones, así como líneas de subvención para determinados proyectos, para reforzar nuestra capacidad de financiar ciclos de actividad

- ¿Cómo organizáis vuestra estructura?

Para FCAYC tiene sentido pensarse a través de una política de construcción del conocimiento basada en el fomento de comunidades de saberes. En ese marco cabe hablar de un parlamento de lo humano y de lo no humano –en el sentido descrito por Latour–, en el que puedan estar representados seres humanos, animales, entornos tecnológicos... Nuestra estructura trata de dar respuesta clave y trabajamos para mejorarla. Patronato y equipo técnico refrendan ese planteamiento y su composición es pública y está

descrita en

<http://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/informacion/fundaci%C3%B3n-cerezales-antonino-y-cinia>

- ¿Qué habéis aprendido en este proceso?

Fundamentalmente nos relacionamos y trabajamos con, en lugar de para. Intentamos mantener una tensión constante en este aspecto. La principal base de nuestra relación, en los cinco años de existencia de FCAYC, es el tiempo que dedicamos a escuchar a otros habitantes de nuestro entorno y la generosidad por su parte en dedicarnos ese tiempo. Proyectos iniciados hace cuatro años y aún en curso como Territorio archivo (www.territorioarchivo.org) son una muestra práctica de ello. Esta actitud forma parte de una política de aprendizaje por parte de la institución. Dicho entorno se amplía paulatinamente: contiene al vecindario de la Fundación en el plano social; del mismo modo a su vecindario educativo, cultural, político, artístico, institucional... Hemos identificado y aprendido políticas que estaban presentes en el lugar y ahora intuimos dónde podemos compartirlas, criticarlas o rechazarlas, dónde pueden ser actualizadas o dónde necesitan de un recurso –un debate, un concierto, un trabajo de investigación, una exposición o un foro concreto–, que nos permita afrontarlas desde una nueva perspectiva con el resto del público.

Formulario realizado por David Pello y Luis Díaz, Fab Lab en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Cabueñes (Gijón), 15 de mayo 2014:

- ¿Qué es lo colectivo para vosotros?

En principio nuestro principal interés es la información compartida y abierta, supongo que podría ser nuestra visión de una parte de lo colectivo.

- ¿Cuál fue el origen como colectivo?

No somos un colectivo per-se ya que somos parte de la estructura de una institución, aunque en ciertos procesos funcionemos como tal con la comunidad.

- ¿Por qué se constituyó? ¿cuál es su modelo institucional? Si es que lo tiene

Fab Lab Asturias se constituyó tras el análisis y la conclusión de la necesidad de ciertos recursos creativos relacionados con el arte y las nuevas tecnologías, y se desarrolló a partir de ahí. Como parte de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, el modelo institucional es una Fundación.

- ¿Cuáles son vuestras relaciones con el entorno?

A nivel de territorio es un nexo entre lo local y lo global en determinados nichos relacionados con el arte y las tecnologías abiertas.

- ¿Qué mejoras o ayudas prestáis a vuestro entorno?

Recursos para el desarrollo de proyectos, apoyo económico o de expertise, e información y documentación abierta sobre los proyectos que desarrollamos. Proveemos de medios y estructuras productivas y

formativas que permitan a creadores de la región el desarrollo de proyectos en el entorno del fab lab.

- ¿Estáis en contacto con artistas u otros colectivos de la zona? ¿Podrías citarme algunos?

Sí, continuamente, a través de su acercamiento directo al fab lab o a través del resto de departamentos de Laboral así como en la producción para exposiciones que se realizan en el centro. Artistas asturianos con los que hemos trabajado últimamente son Fran Meana, Regina DeJiménez, el colectivo MapaSonoru y David Martínez entre otros.

- ¿Qué responsabilidades creéis que tenéis sobre vuestro entorno como parte del mismo?

- Ayudar a la creación de iniciativas tecnológicas abiertas y nuevas expresiones artísticas. Mantener el acceso libre y asequible a la realización de proyectos en el entorno del fab lab.

- ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo? ¿Y a largo plazo?

Crear una gran comunidad local de usuarios y colaboradores alrededor del fab lab. Tenemos un programa de actividades, tanto de residencias artísticas, actividades educativas y de investigación A largo plazo conseguir que esta comunidad desarrolle proyectos con proyección y repercusión.

- ¿Con qué recursos tangibles contáis?

Laboratorio de fabricación digital, equipos informáticos, local para oficinas, locales para talleres fuera del fab lab.

- ¿E intangibles?

Redes de comunicación entre fab labs, tanto a nivel nacional como internacional, conocimiento y experiencia sobre las tecnologías implicadas, etc.

- ¿Cómo os financiáis?

Participación pública y privada, subvenciones y aportación de los socios y usuarios del fab lab.

- ¿Cómo organizáis vuestra estructura?

Tenemos una estructura institucional estándar, con una dirección y departamentos que luego desarrollan sus áreas, aunque se mantienen reuniones de desarrollo y se participa en la toma de decisiones. Somos dos personas coordinando de forma paralela las actividades del fab lab, y colaborando muy estrechamente con el resto de departamentos de laboral: educación, exposiciones, laboratorio de sonido, laboratorio audiovisual, mediación...

- ¿Qué habéis aprendido en este proceso?

Hemos aprendido desde detalles técnicos y técnicas que hemos aprendido o desarrollado aquí, a trabajar con todo tipo de perfiles a nivel de fabricación y prototipado. Y que la horizontalidad en una institución es algo complejo, pero aunque casi imposible al 100% se puede tender a ello.

Formulario realizado por Carlos de Gredos, Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero, Hoyocasero (Ávila), 18 de enero 2015:

- ¿Qué es lo colectivo para vosotros?

Para nosotros lo colectivo es lo que afecta a una comunidad. En este caso podemos hablar de diferentes entidades. Por un lado el pueblo en el que se asienta nuestro Centro pero también en sus alrededores, empezando por el ámbito provincial y ampliando sus límites todo lo posible. Por otro lado el colectivo que va a hacer posible su existencia, en este caso el artístico. De este maridaje surge la posibilidad de acción y de puesta en valor de un territorio concreto.

- ¿Cuál fue el origen como colectivo?

La idea inicial ha sido personal, por una cuestión de necesidad, pero una vez satisfecha esta se pensó en compartir un espacio natural, de indudable valor paisajístico, con otros artistas de diferentes sensibilidades y disciplinas para enriquecer el proyecto.

- ¿Por qué se constituyó? ¿Cuál es su modelo institucional? Si es que lo tiene

La forma jurídica es la de Asociación Cultural. Se constituyó por si un día era susceptible de recibir algún tipo de subvención, cosa que a día de hoy no ha sucedido. Descartando de entrada la recaudación personal de fondos. Hay que tener en cuenta que Hoyocasero cuenta con unas 350 personas censadas, que no residentes.

- ¿Cuáles son vuestras relaciones con el entorno?

Nuestra razón de ser. Como figura en la declaración de principios de nuestra página de Facebook: "El artista trabaja para este territorio" y no al revés. Las obras tienen que descubrir y potenciar los elementos naturales del lugar. En la convocatoria de las calles del pueblo el elemento protagonista es el piorno, una variedad de genista.

- ¿Qué mejoras o ayudas prestáis a vuestro entorno?

Solamente lo que se conoce se puede amar. De esta manera al acercarse los visitantes, que de otra forma, si no existiese el Centro, no llegarían, los estamos dando la posibilidad de conocer y de disfrutar un paisaje de gran valor, porque los ojos no solamente se detienen en las obras, sino en los 360º que podemos abarcar, sin mencionar que la obra la forma la intervención del artista y su emplazamiento formando una unidad indisoluble. ¿Se puede mejorar un árbol, una roca, un arbusto? Creo que no. De lo que se trata es de tener la posibilidad de que las obras sean unos intermediarios necesarios para que se pueda producir un diálogo más que necesario. Un diálogo de un tipo muy especial, pues tenemos el natural que por sí solo bastaría. Percibimos y nos deleitamos con el que el artista ha experimentado.

- ¿Estáis en contacto con artistas u otros colectivos de la zona? ¿Podrías citarme algunos?

Estamos en contacto en el momento que hay un conocimiento y una comunicación, pero en los cuatro años que llevamos desde la inauguración ningún artista de la zona ha propuesto nada, máxime cuando la convocatoria es abierta y continua. Solamente este año un artista con residencia en Ávila, Eduardo Scala, ha realizado una obra.

- ¿Qué responsabilidades creéis que tenéis sobre vuestro entorno como parte del mismo?

De la palabra responsables se puede deducir o entresacar otra, esponsales, que significa promesa de matrimonio. Pues bien, como buen matrimonio lo primero es amarlo y para eso, mimarlo, protegerlo, expandirlo, tratar de que la evolución vaya a la par, siendo la comunicación muy importante en esta labor de cooperación y lo que es fundamental, compartir una felicidad mutua, en igualdad de condiciones. Cuando las acciones en el entorno son efímeras la responsabilidad es menor, pero cuando en algunas ocasiones se pretende que sean lo más permanentes posibles, entonces es cuando hay que ser lo más respetuoso posible, sobre todo cuando la acción es irreversible. En nuestro espacio de operaciones se encuentra una cantera de extracción de lajas de granito abandonada. Por un lado es una herida abierta, no cicatrizada, por otro proporciona material para ciertas obras, pero ¿hasta qué punto sería obligatorio tenerla como prioridad para que desapareciera? Creemos que lo acertado es que forme parte de las obras que de otra manera no nacerían y así poco a poco, de esta forma la cicatriz, más que desaparecer, se transformará y será un elemento beneficioso para el proyecto.

- ¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo? ¿Y a largo plazo?

A corto plazo, que sea conocido y que sigamos trabajando como hasta ahora pero con más recursos. A largo plazo, que sea un Centro conocido, reconocido y sobre todo visitado.

- ¿Con qué recursos tangibles contáis?

El lugar son dos parcelas municipales de 31 ha, más otras privadas con permiso para actuar. El Ayuntamiento ha colaborado con maquinaria y también algunos vecinos del pueblo y de Navalosa, un pueblo limítrofe. El resto del material es personal y en algunos casos de los propios artistas que han intervenido. El Centro no cuenta, de momento, con ningún local. Está previsto la reconstrucción de un refugio de pastores de 3 x 3 m para que sirva como tal y como sala de proyectos en el mismo Cerro. Otro proyecto en la cima es la "Cabaña para pensar".

- ¿E intangibles?

Una pequeña colección de libros de autores y espacios de Arte y Naturaleza y otra clase de catálogos y libros. Página web, página de Facebook, base de datos de autores y contactos personales con otros espacios a nivel nacional.

- ¿Cómo os financiáis?

El Centro se inauguró el 14 de agosto de 2010 y desde entonces el dinero público recibido ha sido de 490 € por parte del Ayuntamiento para las obras

6.2. ARTÍCULO PUBLICADO EN LIÑO N.º 21, REVISTA ANUAL DE HISTORIA DEL ARTE, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, (2014)

Recuperación del patrimonio mediante prácticas artísticas contemporáneas.
143

LIÑO 21. *Revista Anual de Historia del Arte*. 2015 (págs. 143-152)

Recuperación del patrimonio mediante prácticas artísticas contemporáneas

María González Fernández
Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN:

Muchos de los habitantes de los espacios en los que se desarrollan las actuales prácticas artísticas contemporáneas, se vieron abandonados ante la falta de perspectivas económicas, culturales y por supuesto, educativas en el medio rural español a partir de los años sesenta del siglo XX. En la actualidad, proyectos culturales como La Harinera, en Pedro Muñoz, Castilla La Mancha; la FCAYC, Fundación Cerezales Antonino y Cynia, en Cerezales del Condado, León; *Paraisu Rural* en Villaviciosa, Asturias; o *Scarpia* en El Carpio, Córdoba, unifican el arte, la arquitectura, la sociología, la antropología cultural, la música, los estudios del entorno y les prestan atención a las necesidades sociales para reconfigurar la cultura como identidad individual y social en el medio rural.

PALABRAS CLAVE:

Arte contemporáneo, recuperación del patrimonio, comunidad rural, social, sostenibilidad.

ABSTRACT:

Many of the inhabitants of the areas in which current contemporary art practices developed were abandoned due to the lack of economic, cultural and educational course of the Spanish countryside from the sixties of the twentieth century perspectives. Today cultural projects as The Harinera in Pedro Muñoz, Castilla La Mancha; the FCAYC Foundation Cerezales Antonino and Cynia in Cerezales, Lion; *Paraisu Rural* in Valdedios, Asturias; or *Scarpia* in El Carpio, Cordoba, Andalusia unify art, architecture, sociology, cultural anthropology, music, environmental studies and provide them with attention to the needs reconfiguring social culture as individual and social identity at rural areas.

KEYWORDS:

Contemporary art, heritage restoration, rural community, social, sustainability

¹⁴³ GONZÁLEZ, M., "Recuperación del patrimonio mediante prácticas artísticas contemporáneas", Oviedo; Asturias, 2014 disponible en <<http://www.unioviado.es/reunido/index.php/RAHA/issue/view/851>>, (consulta 26 de julio 2015)

Resumen: Muchos de los habitantes de los espacios en los que se desarrollan las actuales prácticas artísticas contemporáneas, se vieron abandonados ante la falta de perspectivas económicas, culturales y por supuesto, educativas en el medio rural español a partir de los años sesenta del siglo XX. En la actualidad, proyectos culturales como La Harinera, en Pedro Muñoz, Castilla La Mancha; la FCAYC, Fundación Cerezales Antonino y Cynia, en Cerezales del Condado, León; *Paraisu Rural* en Villaviciosa, Asturias; o *Scarpia* en El Carpio, Córdoba, unifican el arte, la arquitectura, la sociología, la antropología cultural, la música, los estudios del entorno y les prestan atención a las necesidades sociales para reconfigurar la cultura como identidad individual y social en el medio rural.

Palabras clave: Arte contemporáneo, recuperación del patrimonio, comunidad rural, social, sostenibilidad.

Abstract: Many of the inhabitants of the areas in which current contemporary art practices developed were abandoned due to the lack of economic, cultural and educational course of the Spanish countryside from the sixties of the twentieth century perspectives. Today cultural projects as The Harinera in Pedro Muñoz, Castilla La Mancha; the FCAYC Foundation Cerezales Antonino and Cynia in Cerezales, Lion; *Paraisu Rural* in Valdiediós, Asturias; or *Scarpia* in El Carpio, Cordoba, Andalusia unify art, architecture, sociology, cultural anthropology, music, environmental studies and provide them with attention to the needs reconfiguring social culture as individual and social identity at rural areas.

Keywords: Contemporary art, heritage restoration, rural community, social, sustainability

1. El arte rural en el contexto de la institución en España.

En la actualidad, existen varios calificativos para denominar la práctica artística en el medio rural; ya sea *land art*, arte en la tierra, que establece un diálogo entre los materiales propios del lenguaje plástico y el medio ambiente, designado por artistas en la década de los años sesenta; *neorruralismo*, como lo llama Joan Nogué i Font¹, en 1988, o *iniciativas independientes*, también denominadas *alternativas autogestionadas*, término con la que lo define el historiador Frank Mintz como “una gestión autónoma y surge de la necesidad en las comunidades de provincias rusas hacia sus vidas sostenibles en medio del abandono de los poderes feudales y la aristocracia”². La mejor forma de explicar este modo de creación será diciendo que se trata de un tipo de

corriente artística que se articula en torno a varios conceptos que se pueden transmitir en el ámbito rural. Es decir, la búsqueda para dar forma activa al proceso creativo en el medio rural y al trabajo intelectual basado en una metodología de trabajo integradora y participativa, procurando la activación de procesos relacionales y cooperativos entre todas las personas que forman parte de un modo activo de estas corrientes culturales contemporáneas desarrolladas en el ámbito rural.

El acercamiento del arte al territorio rural en España, se ve imbricado con los movimientos migratorios de la ciudad al campo surgidos en España a partir de mayo del 68, sencillo eco de los realizados en Estados Unidos y Europa en la década de los 60; únicamente cambia de dimensión para adaptarse al contexto cultural, económico, político y social propio de los 60, y por extensión, del último tercio del S. XX.

En España se formaron las primeras comunidades migratorias como Arco Iris, en Areyans de Muns, Barcelona; Casa María, en Herrerías, Santander; Illicitis, en Elche, etc. Éstas, como las europeas, tienen el denominador común de su migración en la reivindicación de la “contracultura americana” y los movimientos generados en Europa, y en especial en Francia en mayo del 68. En la actualidad existen corrientes ligadas a un territorio que se identifican con el *land art* como denominador común (término inglés), como arte en la tierra, por lo que siempre es arte desarrollado en el ámbito natural; aun así, es una definición demasiado abierta dándonos a entender que casi cualquier pieza de arte que se realice en el medio rural podría serlo. Este término abarca demasiados aspectos y ámbitos, como serían los distintos componentes físicos del ecosistema, tierra, mar y aire, por lo que cada día se tergiversa y confunde a quienes lo escuchan, sobre todo cuando estas piezas aparecen descontextualizadas dentro de grandes museos o instituciones, acciones o intervenciones que no secundan el arte rural. Se suele asociar con intervenciones e instalaciones, actos cuyo único fin es el expositivo. Pero, el *land art* va más allá de todo eso, potencia, reivindica y lucha exteriorizando temas que afectan al artista y al mundo, siendo la naturaleza partícipe de esto. Es un concepto específico ya sea personal o social que se acerca más a la noción del arte como comportamiento ritual o natural.

La investigadora Rosalind Krauss eligió un fundamento teórico elemental para comprender las diferentes lecturas que se le pueden dar al *land art*: “La obra escultórica no tiene por qué sólo encontrarse como monumento o dentro de un museo, sino que puede abarcar mucho más haciendo partícipe del

Fig 1. De izquierda a derecha: *Taller de cestería*; *Taller de realización de adobe*; *Taller de construcción de ladrillos de adobe para la Azada de Oro*, Residencia artística del colectivo Paraisu Rural, Cerezales del Condado, León, 2014. Fuente: Archivo personal del colectivo Paraisu Rural.

mismo a su contexto geográfico.”³ El *land art* es monumento porque adquiere grandes dimensiones y es visible a cualquier persona, animal o cosa que se encuentre a su paso; es el contexto geográfico el que es capaz de infiltrarse en cualquier lugar y situación y porque ha pasado o pasa por diversos estados físicos en los cuales se puede desarrollar. El *land art* interviene en la naturaleza pero no siempre respeta el ecosistema natural, es el hecho que lo diferencia del arte rural, junto con la dependencia de ciertos mecenas o instauración del mismo en organismos públicos o privados, museos o colecciones particulares. Museos como el Museo Vostell Malpartida, fundado en 1979 en Cáceres, e instituciones privadas como el CDAN, Centro de Arte y naturaleza, inaugurado en 1999, en Huesca, y gestionado por la Fundación Beulas, son ejemplos pioneros de las sedes artísticas del *land art* en las instituciones españolas. Estos aprecian el intercambio de cultura con lo perteneciente o relativo al medio rural para lograr resultados que respondían a las necesidades del siglo XX por la ausencia de políticas culturales en el mismo.

2. El potencial de las fundaciones a principios del S.XXI.

En 2008 nace la Fundación Cerezales Antonino y Cynia, FCAYC, en la localidad de Cerezales del Condado, León, de donde es originario su fundador Antonino Fernández, empresario y emigrante local. Su sede está en las antiguas escuelas rehabilitadas del pueblo, de cuya rehabilitación se encargó la propia fundación. La institución, de carácter privado, está gestionada por Rosa Yagüez y Alfredo Puente quienes, junto a su equipo, se ocupan del desarrollo del territorio y la transferencia de conocimiento a la sociedad mediante la producción cultural y la etnoeducación, haciendo uso de las tecnologías libres o creative commons. El uso de estas tecnologías en los proyectos que se trabajan en la fundación, son nexos comunes en los artistas que han trabajado para la misma, y su uso facilita la colaboración de un modo abierto y participativo a personas de cualquier edad que habitan en la localidad durante

todo el año o solo en los meses estivales, pero que intervienen con su información en los diversos proyectos que allí se realizan. De este modo, la fundación unifica el trabajo entre archivistas, agricultores, amas de casa, artistas, investigadores, jóvenes, jubilados y docentes, unificando conocimientos mediante la transmisión oral, recetas gastronómicas compiladas, folclore, trabajos comunes o *filandones*, y todo esto se recogen en bibliotecas digitales a las que existe un libre acceso posterior para todos los públicos. Muestra de esto es el proyecto iniciado en base al taller del artista en residencia Daniel García Andujar⁴, junto con Abelardo Gil-Fournier, cuyo trabajo critica el uso de las tecnologías y las condiciones socio- políticas que definen su uso y su producción, y crean redes de colaboración en torno a los distintos temas y las convierte en plataformas de investigación.

La Fundación está dirigida a todos los públicos, sus actividades transversales promueven la música, el medioambiente, la sociología y la economía; dichas actividades se realizan a lo largo de todo el año dando lugar a exposiciones temporales, talleres y residencias artísticas. Las residencias son compaginadas con talleres realizados por los artistas para niños y jóvenes en período estival y se amplían a todo el año unificadas a su programación educativa en grupos de trabajo reducidos para todas las edades. FCAYC patrocina diversas líneas de trabajo de artistas que trabajan con el ecosistema rural, desde un punto de vista etnológico como el proyecto *Herbarium* de Lorena Lozano⁵, o *El Cazador*, proyecto fotográfico que estudia la supervivencia del ser humano en territorios internacionales de Álvaro Laíz⁶. En la actualidad las principales líneas de trabajo artístico de la fundación son ambos proyectos junto con *Territorio Archivo*, proyecto interno de la fundación que compila la información sobre su territorio rural, las condiciones físicas y culturales entre las comarcas de Cerezales y Curueño.

Desde 2013 la Fundación Sánchez Ruipérez en Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, colabora con FCAYC realizando otras tres recopilaciones más por los propios habitantes de la misma, en torno a la tradición oral, poesía y música, y la investigación de Jorge Blasco⁷, director del proyecto *Culturas de archivo* iniciado en la fundación Antoni Tàpies de Barcelona.

Coetánea a la Fundación Cerezales, surge, en 2010, *Campo Adentro*, un proyecto de territorios, geopolítica, cultura e identidad en el contexto de las relaciones entre lo urbano y lo rural. Este está dirigido por Fernando García Mory y depende de una subvención por los fondos Feader y El Museo Reina Sofía entre otros. Este proyecto es pionero en el modo de repensar el arte en el medio rural en la primera década del S. XXI en España, puesto que ofrece la oportunidad de analizar las actuales percepciones y representaciones de la vida rural en diversas localidades españolas y ver cómo influye en la construcción de su identidad cultural. Su objetivo es proporcionar una interpretación de la vida rural que ponga de relieve las amenazas y oportunidades que existen en el campo español desde el punto de vista de la cultura contemporánea. *Campo Adentro* poseyó, en sus principios, residencias

para artistas en poblaciones rurales a lo largo de la Península Ibérica y ofrecía al artista la posibilidad de desarrollar proyectos artísticos durante su estancia o presentarlos ejecutados aunque no tuvieran relación con las áreas de interés del programa. La residencia constaba de inmersión artística plena en el mundo rural y las obras de arte se mostraban de un modo público junto con una presentación y una publicación final. Las instalaciones eran en diversas localidades de España: Coria en Cáceres, Tierra de Barros en Badajoz, la aldea de Valladares en Pontevedra, Farrera en Pallars de Sobirà, Lérída, Puebla de la Sierra en Madrid, y hasta en poblaciones como Vallehermoso en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias. En 2013 las condiciones del proyecto varían y pasa a desarrollarse dentro de las Naves de la Música del Centro de creación contemporánea Matadero Madrid, compuesto este por siete instituciones que engloban todas las disciplinas artísticas. Allí, *Campo Adentro*, realiza talleres, exposiciones y mesas debate en torno al arte rural, arte público, historia, política y nuevos usos del bien común; en la actualidad, se realiza una publicación que compila la información sobre la experiencia, el método seguido y su desarrollo en el ámbito rural.

Un caso similar y pionero se da en Castilla La Mancha a principios del año 2013; la localidad de Pedro Muñoz, en Ciudad Real, acoge el primer centro de arte contemporáneo y desarrollo de la cultura artística en el medio rural: La Harinera. Su presidente, Santiago Arroyo, trabaja desde hace años en la gestión cultural, y junto a su equipo ha llevado a cabo este proyecto que vincula el patrimonio industrial, la innovación cultural y la creación contemporánea en una antigua fábrica de harinas y pan. El proyecto comienza con la posesión y rehabilitación de la fábrica de harinas de hace dos siglos, la restauración de una de sus naves y la realización de un albergue para realizar intercambios artísticos a nivel internacional en la red de residencias artísticas *Res artis*, asociación compuesta de una red mundial de residencias para artistas.

La Harinera pone en práctica una línea de trabajo a través del fomento de la creatividad de manera sostenible y, como las anteriores fundaciones o proyectos citados, se desarrolla en las tradiciones locales integrando el arte y la innovación para contribuir a la transformación social en el medio rural. Este proyecto emergente ha desarrollado en estos diez meses la puesta en marcha del propio centro junto con la apertura de la sala principal, una residencia de artistas emergentes, Arenillas y Fuentesal, (estos intervinieron temporalmente el espacio interpretando el carácter de La Harinera, dialéctica entre lugar o presencia como lo hicieron los ya consagrados Antoni Muntadas, Francesc Torres, Nam Yum Paik o Mucha), la promoción de su proyecto expositivo y realización de un catálogo, una exposición individual de la reinterpretación del Greco a través del 3D en una muestra pictórica, conciertos, un albergue para las residencias artísticas, y el acercamiento a todo ello de los habitantes de Pedro Muñoz y las localidades cercanas, trabajando en la actualidad en convertir el patrimonio industrial de la Harinera en un museo.

3. El potencial de las iniciativas independientes.

Del mismo modo que los museos y las fundaciones privadas son ejemplos del estado del arte rural en nuestro patrimonio, conviven con los anteriores las *iniciativas independientes*, también denominadas *alternativas* o *autogestionadas*, donde el arte abandona las instituciones y los espacios cerrados y se muestra mediante proyectos colectivos en espacios independientes, para visibilizar otros proyectos que a pesar de no depender de las instituciones son parte significativa de la actual transformación cultural en proyectos comunitarios o sociales tanto en la ciudad como en el ámbito rural. Estos parten de la premisa de estar gestionados por artistas y activistas culturales. Las *iniciativas independientes* se caracterizan por su heterogeneidad organizativa (organizaciones horizontales de producción, sin patronos o al menos con la involucración y participación de los componentes que conforman la organización más o menos igualitaria), por la diversidad de sus propuestas estéticas y por realizar un trabajo muy cercano a los movimientos sociales. Su vinculación con el movimiento asociativo es, de hecho, innegable debido a su planteamiento colectivo y voluntad de transformación social. Estas no focalizan su principal interés en la obra artística, sino en el desarrollo y proceso en sí y en la intervención espontánea de los asistentes, que han dejado de ser sujetos pasivos y alcanzan la expresión artística a través de la representación colectiva. Por este motivo, las iniciativas independientes se desarrollan en lugares públicos, o que fueron públicos en su momento, y en la actualidad se han convertido en sedes culturales, movilizándolo, acercando y haciendo partícipes del arte y la cultura a los habitantes de las localidades rurales, irrumpiendo su cotidianidad, lo que nos hace repensar los paradigmas institucionales, como los museos y las instituciones privadas.

En el asociacionismo, según Melucci⁸ la identidad colectiva es el primer elemento de unión, es como “una definición compartida e interactiva producida por varios individuos- o por grupos a nivel más complejo- que está relacionada con las orientaciones de la acción y con el campo de oportunidades y constricciones en las que ésta tiene lugar”. En este sentido, Miguel Ángel Moreno Carretero dirige el proyecto *Scarpia* en El Carpio, localidad rural en la provincia de Córdoba. Este proyecto artístico nace en 2012 gracias a la colaboración de Miguel A. Moreno y del historiador del arte Antonio R. Sánchez Gavilán, quienes ante el desconocimiento del arte público en la región de Andalucía crean un proyecto de intervenciones artísticas y talleres en el medio rural. Ambos, junto a miembros del ayuntamiento del Carpio, artistas vinculados a la enseñanza y un fotógrafo relacionado con dicho pueblo, forman un equipo que trata de relacionar a jóvenes creadores andaluces con artistas de prestigio, para desarrollar los aspectos formales y teóricos, y visualizar así desde un pueblo las diversas formas de expresión visual contemporánea. Todo ello unificado a la problemática de aceptación e integración de los propios habitantes del pueblo en el proyecto, dada la carencia cultural que existía en la localidad sobre este tipo de intervenciones

artísticas en espacios públicos. Ha de tenerse en cuenta que se encuentran alejadas de las grandes urbes como pueden ser Madrid o Barcelona, donde existe un mayor conocimiento del arte contemporáneo, por ello *Scarpia* desarrolla también formación no reglada, y pretende unificar las distancias de la enseñanzas básicas en educación que facilitan la comprensión y adhesión de cualquier persona en un proyecto de tal envergadura.

En un principio sus destinatarios eran exclusivamente personas de la localidad, sin embargo, en la actualidad, *Scarpia* se ha configurado como empresa de gestión cultural y desarrolla talleres culturales, cursos para niños, jóvenes y adultos, organiza ciclos y jornadas formativas y presenta proyectos de características similares de otras localidades cercanas, como es el caso de *La Fresnedilla*, proyecto agroartístico en Obejo, Córdoba.

La formación de esta iniciativa como empresa de gestión cultural se debe a las diversas posturas internas en el equipo, y a las necesidades territoriales que el proyecto ha tenido. Su ampliación en colaboraciones con otras residencias artísticas como La Fragua, en el convento de Santa Clara de Belalcazar en los Pedroches, al norte de Córdoba, o el proyecto internacional Artifariti, que desarrolla unas jornadas de arte en el desierto del Sahara promovidas por el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la Asociación de Amistad con el pueblo Saharaui de Sevilla.

Durante estas doce ediciones de *Scarpia* se han sucedido participaciones múltiples y colaboraciones con artísticas y colectivos nacionales como *Boamistura*, colectivo de Madrid que trabaja las intervenciones pictóricas en arquitectura; *Basurama*, colectivo que trabaja a partir de materiales reciclados, arquitectos como Santiago Cirujeda⁹ y sus *Arquitecturas Colectivas*, o artistas audiovisuales como Eugenio Ampudia.

El proyecto *Scarpia* no deja de ser una realidad más que nos muestra el arte tal y como cita Miguel Ángel Moreno <<una forma de creer en el trabajo, y que el arte es una forma de vida y no una forma de ganarla>>¹⁰.

4. *Paraisu Rural*, una práctica artística en el entorno rural asturiano.

La preocupación por el estado del arte contemporáneo también desarrolló una concepción crítica y participativa entorno al ámbito rural y a las políticas participativas en la comunidad autónoma asturiana. A finales de 2011, miembros de diversos colectivos asturianos junto con artistas, historiadores, docentes y arquitectos se unifican en el *Colectivo Paraíso* de Oviedo, y emprenden un proyecto que se abre a las especificidades, a la emergencia y visibilización de comunidades o espacios que trabajan con la producción y la distribución de conocimiento a través de proyectos colectivos artísticos en los contextos locales y experiencias culturales en el ámbito rural. De este modo se crea *Paraisu Rural*, un proyecto cuyo objetivo fundamental es, además de la organización y el desarrollo del conocimiento artístico, su aplicación en la colaboración y toma de decisiones con las personas que viven en el medio

Fig. 2. Taller de arte de acción realizado por Alba Soto, Performance, Vallinaoscura, en Villaviciosa, Asturias, I Edición de Paraisu Rural, 2012. Fuente: Emanuele Giusto, fotógrafo.

rural, ayudando en el rediseño de la agenda pública del ámbito rural y local, dialogando con las políticas rurales, medioambientales, culturales, educativas y tecnológicas desarrolladas en la actualidad, que influyen de manera efectiva en la configuración de lo local y en las condiciones de vida del ámbito rural y su entorno más cercano, como expresión de aquello por construir, aquello que está sucediendo o por suceder.

Este proyecto se inicia en el Valle de Boiges, en Vallinoscura, localidad cercana a Valdediós, perteneciente al Ayuntamiento de Villaviciosa, e impulsa la participación directa de personas a una experiencia a través del arte con el mundo rural. Una experiencia que atiende a intervenciones escultóricas, dibujo, instalaciones, light painting (pintura con luz), acciones, performance, talleres artísticos (estampación xilográfica, dibujo al natural, expresión corporal) y a la realización de talleres de prácticas tradicionales relacionadas con oficios tan diversos como la apicultura, restauración de tambores, cestería, gastronómica local y sextaferias o trabajos comunales, para el mantenimiento del entorno, entendiendo la cultura como una noción que abarca las capacidades creativas y sociales. Dichas capacidades comprenden no solo la producción artística, sino también la acción social, el pensamiento crítico y la difusión de ideas, obras y procedimientos que buscan expandir y recuperar zonas rurales o potenciarlas a través del arte.

Paraisu Rural es un proyecto colaborativo. Se dirige a toda la población activa y las gentes del lugar del Valle de Boiges y alrededores. Grabadores, escultores, *performers*, pintores, *grafiteros*, dibujantes, gaiteros, tamborileros, alfareros, maestros de las antiguas escuelas taller, agricultores, ganaderos, hilanderas, biólogos, y personas residentes en el municipio se han dedicado

durante tres años a mostrar y transmitir sus conocimientos sobre los diversos oficios por aprender. La creación de este proyecto, en primer lugar, nace y crece a través de lazos informales con vecinos, instituciones locales, peregrinos del camino de Santiago, hasta llegar a instituciones públicas y privadas, desde lo más inmediato a lo más alejado. La propia elección del espacio corresponde con la casa de uno de los componentes del colectivo. De esta forma se cede una casa familiar desde los primeros encuentros previos hasta sus relaciones familiares, amigos, y vecinos del pueblo para buscar implicación en el proyecto desde el inicio. De un modo paralelo surge la búsqueda de artesanos locales o del entorno, a quienes se les pide apoyo y búsqueda de puntos de encuentro para la creación de talleres o sinergias diversas durante el encuentro. El colectivo cultural como núcleo de apoyo se une para trabajar en el proceso de preparación, difusión y posterior montaje de obras, y por último con la Fundación Cardín como institución local más sensible a actividades artísticas, que colaboró aportando apoyo técnico y difusión al núcleo de población más habitado de la zona, Villaviciosa. Así el primer paso en Vallinaoscura, parte de visitas previas al espacio durante varios meses, interrelacionando los miembros de los colectivos, los habitantes de la localidad rural y algunos de los artistas nacionales e internacionales. Estos encuentros constituyeron la realización de una convocatoria pública de proyectos artísticos para desarrollar en los espacios públicos y privados del pueblo y el entorno de Valdediós, entornos abiertos para el desarrollo de la actividad artística de los interesados, y la realización de una programación abierta de talleres por artesanos locales y artistas. Tras estos encuentros se abrió el proyecto a la vertiente educativa, y se planteó una práctica artística a la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, ofreciendo el espacio como residencia artística a estudiantes de los grados de bellas artes, arquitectura y diseño de interiores.

El proyecto explora ciertos valores del tejido social y unifica producción cultural y artística, desde la participación y el territorio en el que se desarrolla. La producción aúna el arte y su contexto, los interseca en las diversas disciplinas para que se retroalimenten y se vuelve transversal en los diversos estados del arte público, el arte privado, el ámbito social y el contexto rural. Se valora el trabajo en el medio, el respeto al entorno, la convivencia y relaciones que se dan junto con la música, las artes escénicas y plásticas, las nuevas tecnologías, los talleres, la artesanía y sus lenguajes, la difusión y la formación cultural en el cuidado mutuo.

Situados en el contexto, *Paraisu Rural* 2012 y 2014 se realizaron durante 7 días, ambas ediciones en el mes de septiembre. En la primera edición participaron 30 artistas, nacionales e internacionales, relacionados con las artes plásticas, escénicas y musicales, 3 alumnos en residencia del grado en BBAA, diseño de interiores y arquitectura de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, 6 artesanos, 14 agricultores y ganaderos/as, que convivieron en 4 aldeas del municipio de Villaviciosa: La Campa, Villarica, Vallinaoscura y La Viña. La segunda edición, realizada durante 4 días en septiembre de 2014,

Fig. 3. De izquierda a derecha: *Silla sobre el tejado, en lugar del pájaro* por Adolfo Manzano, Instalación, Santi, en Villaviciosa, Asturias, I Edición Paraisu Rural, 2012. Fuente: Archivo personal del colectivo Paraisu Rural. *Taller de creación de esculturas efímeras* por Sergio Santurio, Taller de arte contemporáneo, Vallinaoscura, en Villaviciosa, II Edición Paraisu Rural, 2014. Fuente: Emanuele Giusto, fotógrafo. *Interpretación de Sierra Musical, Compañía Cía&Pandemonium*, Concierto de inauguración, Valdediós, en Villaviciosa, Asturias, II Edición de Paraisu Rural, 2014. Fuente: Archivo personal del colectivo Paraisu Rural.

contó con la participación de 10 artistas plásticos, 5 músicos, 1 alumno en residencia de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, 6 agricultores/as y ganaderos/as en Vallinaoscura y Valdediós.

Este proyecto pretende ser un factor de desarrollo rural a través del arte y crear un espacio de desarrollo artístico en el medio en el que se realice. Se considera de necesidad tanto a nivel social como económico y cultural.

La elaboración del mismo ha conllevado que se rehabiliten las antiguas escuelas de Puelles como local cultural, antigua sede de la Asociación Amigos del Paisaje de Valdediós, donde se realizan diversas actividades relacionadas con las artes musicales a lo largo de todo el año. Un proyecto de estas características requiere la colaboración y participación de los habitantes del lugar, para generar reciprocidad y revalorar el patrimonio artístico de la localidad en la que se desarrolla. Se pretende compartir el arte en sus disciplinas más diversas, los espacios públicos o prados comunales, los saberes rurales, el folclore, sin olvidarnos de los organismos oficiales y entidades privadas como el Ayto. de Villaviciosa, la Fundación José Cardín, El Centro Capistrano, etc.

En poco más de un año, *Paraisu Rural* se ha convertido en una organización de referencia no solo en Asturias, sino más allá del territorio local. Las personas que desarrollan la iniciativa participan en sus actividades, la utilizan como lugar de encuentro, la visitan o piden su colaboración para pensar en nuevos proyectos e intervenciones.

Escultores como Adolfo Manzano, performers como Alba Soto, Anxel Nava, Nera S. Lorences, el escultor local Pablo Maojo y la bailarina Mónica Cofiño, artistas emergentes como María Castellanos o colectivos como Children Of Darklight, y artistas audiovisuales como Cesar Naves, Jaime Rodríguez junto con el colectivo Mind Revolution, han sido partícipes como artistas

colaborando con el proyecto, el cual recibió más de cien visitas y acogió más de veintitrés intervenciones y nueve talleres durante siete días en su primer año de vida. Su incidencia social no se mide solo por las apariciones en medios de comunicación, visitas a la web o solicitudes de residencias artísticas en la actualidad. *Paraisu Rural* fue y es objeto de estudio de tesis doctorales de la Universidad de Oviedo, sus instalaciones y sus recursos se utilizan como apoyo para propuestas sociales y culturales de todos los ámbitos. Y, lo más importante, quienes acuden, pasean, viven, participan y construyen este proyecto de arte en el medio rural, encuentran lo que hallan en instituciones museísticas o fundaciones privadas culturales pero de un modo vivencial, en relación con el entorno que lo crea y lo acoge.

¹ NOGUÉ I FONT, Joan, *El fenómeno neorrural*, Barcelona, pp 145- 147. En url http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_ays/a047_06.pdf.

² LADAGA, Reinaldo, *Estética de la emergencia; la formación de otra cultura de las artes*, Buenos Aires, Ed., Adriana Hidalgo, 2006.

³ KRAUSS, Rosalind, "La escultura en el Campo expandido", en *La posmodernidad*, Ed. Kairós, 1985, pp 59- 74.

⁴ GARCÍA ANDUJAR, Daniel, (Almohadí) 1966. <<Miembro histórico de irational.org, referente internacional del arte en la red, Fundador de Technologies To The People y director de proyectos en internet como art.net.dortmun, e-barcelona.org. Ha dirigido numerosos talleres para artistas y colectivos sociales en diferentes países>> Cfr. Autobiografía de Daniel García Andújar para la web de Daniel García, en url: <http://www.danielandujar.org/cv-espanol/>

⁵ LOZANO, Lorena, (Gijón) 1975 << La Bióloga Lorena Lozano desarrolla el proyecto Herbarium en la Fundación Cereales Antonino y Cinia de León. Es miembro fundacional y coordinador del proyecto Ecolab, en la Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón>> Cfr. Autobiografía de Lorena Lozano para la web de Econodos, en url: <http://lorenalozano.net/>

⁶ LAÍZ, Álvaro, (León) 1981. << Su trabajo se ha desarrollado fundamentalmente en África, Asia y Sudamérica colaborando con fundaciones y ONG's como Cruz Roja, Médicos sin fronteras y World Vision... Utiliza la fotografía como herramienta con que dotar de voz a la sociedad civil en zonas de post-conflicto, explorando el entorno, las costumbres y las tradiciones de las minorías en riesgo de exclusión.>> Cfr. biografía de ÁlvaroLaíz para la web de ANHUA org, en url: <http://www.an-hua.org/es/sobre/alvaro-laiz>

⁷ BLASCO, Jorge, (Barcelona) 1992. << Dirige el proyecto Culturas de archivo, iniciado en la Fundació Antoni Tàpies en octubre de 2000. Actualmente trabaja en el desarrollo de proyectos y publicaciones vinculados a Culturas de archivo, así como en la edición del portal del proyecto. Profesor de monográficos culturales en la Escuela Elisava>> Cfr. biografía de Jorge Blasco Gallardo para la web de Medialab Prado, en url: http://medialab-prado.es/person/jorge_blasco_gallardo

⁸ MELUCCI, A (1994), "¿Qué hay de nuevo en los movimientos sociales?", p.120, en E. Laraña, *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad*, Madrid, Ed. Alianza, 1999, pp 119- 150.

⁹ CIRUGEDA, Santiago, *Arquitecturas colectivas*, Sevilla, Ed, Vibok Works, 2010.

¹⁰ MORENO, Miguel Ángel (1980)," Scarpia XIII reflexionará sobre el paisaje a través del concepto e "retrato", Salamanca, 2014. En url <http://www.theartboulevard.org/es/lab-esp/informaci%C3%B3n-%C3%BAtil/post/1550/el-proyecto-scarpia-o-c%C3%B3mo-introducir-el-arte-p%C3%BAblico-en-el-%C3%A1mbito>

6.3. MEMORIA DE LA I EDICIÓN PARAISURURAL, PUBLICADO EN ISSUU, REVISTA DE PUBLICACIÓN EN LINEA, (2013)

Memoria 2012 Paraisurural ¹⁴⁴

ParaiSurural
de VALDEDIOS a LA CAMPA. VILLAVICIOSA

10-16 Sept

VALDEDIOS-VALLTRADOSCURA-LA CAMPA, VILLAVICIOSA (ASTURIAS) www.paraisurural.wordpress.com - paraisurural@gmail.com

¹⁴⁴ GONZÁLEZ, M., "Memoria 2012 Paraisurural", Issuu, plataforma de publicación online, Oviedo, Asturias, 2014, disponible en <http://issuu.com/paraisururaextendido/docs/memoria2012paraisurural>, (consulta 26 de julio 2015).

ParaiSurural 2012 es la propuesta de una experiencia colaborativa en una práctica común en la cultura, y que desde el colectivo Paraiso Local Creativo lo denominamos ParaiSurural o Paraiso Rural Extendido.

Esta primera convocatoria del proyecto se abre a las especificidades, visibilización y emergencia de comunidades o espacios rurales que están experimentando con la producción y la distribución de conocimiento a través de proyectos colectivos, contextos locales y experiencias a pie del ámbito rural.

Los proyectos seleccionados como objetivo fundamental, además de la organización y desarrollo del conocimiento, su aplicación en la colaboración y toma de decisiones con los rurales, y el rediseño de la agenda pública del ámbito rural y local, entran en diálogo con las políticas rurales, medioambientales, culturales, educativas o tecnológicas desarrolladas en la actualidad, e influyen de manera efectiva en la configuración de lo local y en las condiciones de vida del ámbito rural y su entorno más cercano como expresión de aquello por construir, aquello que está sucediendo o por suceder.

El deseo es que estos proyectos culturales tomen impulso y autonomía con talleres rurales de experimentación para canalizar y fomentar las prácticas rurales basadas en la experiencia, coparticipación, pasión por aprender, compartir y posibilitar la toma de riendas en la resolución de problemas que forman “comunidad”, en definitiva: el campo.

ParaiSurural es un juego de palabras: *Paraíso* nombre del colectivo generatriz; *Rural* por la intención de expandir la actividad del colectivo al medio rural; Prefijo *Su-* como guiño al surrealismo que refleja una post-ruralidad que no rompe con la tradición pero que no se parece, ni la imita a ella sino la respeta y la pone en valor.

Este proyecto hace visible un espacio rural con intervenciones interdisciplinares en el medio rural, y en esta primera ocasión en el valle de Boiges, Valdediós, Villaviciosa. Asturias.

ParaiSurural nace de una extensión del colectivo transdisciplinar *Paraíso Local Creativo* sito en la calle Paraíso de Oviedo, parte del mismo y muta al campo donde se desarrolla *ParaiSurural*. Creación y convivencia, expresión-comunicación, subruralismo_ investigación interdisciplinar, metalenguajes para *Sururalistas*, talleres con y para el pueblo, senda artística en el Valle de Boiges y recuperación del entorno.

Paraisurural es un proyecto cultural pionero en la provincia de Asturias el año 2012, bien es cierto que todos los participantes trabajan o

pertenecen desde hace años a ámbitos tan diversos como el artístico, el social, el ecológico o el político.

Este proyecto se ha realizado en Vallinaoscura, Villaviciosa (ayuntamiento de la provincia de Asturias) entre los días 10 y 16 de septiembre de 2012 y ha tenido gran éxito a nivel participativo y colaborativo en un espacio de desarrollo propicio del procomún.

La motivación desde el inicio, fue poner el objetivo en el proceso de la creación del proyecto y no solo en el resultado. Lo más interesante eran las relaciones que se generaban abiertas y participativas y de algún modo informales como las que establecen los ciudadanos en su vida cotidiana.

La creación de este proyecto, en primer lugar, nace y crece a través de lazos informales con vecinos, instituciones locales, peregrinos del camino de Santiago, hasta llegar a instituciones públicas y más diversos caminos, desde lo más inmediato a lo más alejado.

La propia elección del espacio corresponde con la casa de uno de los componentes del colectivo *Paraíso Local Creativo*. De esta forma se cede una casa familiar desde los primeros encuentros previos hasta sus relaciones familiares, amigos, y vecinos del pueblo para buscar implicación en el proyecto desde el inicio.

De un modo paralelo surge la búsqueda de *artesanos locales*, o del entorno, a quienes se les pide apoyo y búsqueda de puntos de encuentro para la creación de talleres o sinergias diversas durante el encuentro. El *Colectivo Paraíso* como núcleo de apoyo se une para trabajar en el proceso de preparación, difusión y posterior montaje de obras, y por último, la *Fundación Cardín* como institución local más sensible a actividades artísticas, es un medio de apoyo y difusión del núcleo de población más habitado de la zona (Villaviciosa).

Así el primer paso en Vallinaoscura, parte de visitas previas al espacio en los meses de mayo y junio con los miembros de los colectivos, los rurales y algunos de los artistas. Estos constituyeron la realización de una convocatoria pública de proyectos para los espacios público-privados del pueblo y el entorno de Valdediós, como medio abierto para la actividad de artistas interesados.

Tras estos encuentros se desarrolló la residencia con la *Universidad de Nebrija, Madrid*, como forma de abrir el espacio a estudiantes de bellas artes, arquitectura y diseño cuya conexión es más el arte contemporáneo que la ruralidad o la proximidad.

ParaiSurural de Valdediós a La Campa. Villaviciosa. Semana cultural.

10 - 16 Septiembre

Después de 4 encuentros previos entre febrero y junio, se discute y perfila en común la filosofía de la semana cultural.

El primero de estos encuentros se desarrolla en el *Local Creativo Paraíso*, Oviedo y los tres posteriores en el pueblo de Vallinaoscura, donde se preparan las bases del programa definitivo. Este se pone en dominio público mediante un pecha kucha oficial en Gijón, para la presentación de proyectos de *ParaiSurural* en el mes de agosto.

Lo que en un principio nace con la intención de realizar un fin de semana de prácticas artísticas y culturales se materializa, a lo largo de los encuentros previos entre los miembros del colectivo, los artistas y los habitantes del ámbito rural, en una programación de una semana cultural. Esta se planifica y se constituye en varias partes:

Se escoge una semana coincidente con la Fiestas del Portal (Fiesta Local de la parroquia y el concejo de Villaviciosa) para realizar unas jornadas de convivencia y residencia de artistas, previa presentación y selección de sus proyectos en una convocatoria realizada en el mes de agosto.

Se realiza una Senda Rural de Creativos donde intervienen distintos artistas plásticos y colectivos, y se acompaña de la realización de talleres rurales propios de la zona por artesanos y habitantes del medio rural. Todos preparan y materializan sus piezas musicales, obras artísticas o artesanales, escenografías y diversos talleres *in situ* en lugares prefijados de la geografía aledaña al monasterio de Valdediós.

Artistas tanto emergentes como consagrados, locales y de otras geografías crean un museo expandido en el ámbito rural interconectándose, relacionándose o sirviéndose del especial marco para situarse entre el espectador y el mundo rural.

Proyectos artísticos:

Adolfo Manzano. "Silla sobre el tejado en lugar del pájaro"
Escultura en un prado

Andrea Roza Mateos. "Sonajeros Pet"
Instalación en una pomarada

Nerea S. Lorences. "Car-coma"
Instalación en toda la senda

Anxel Nava. "Prau paraisu"
Instalación Land Art en un prado

Cesar Naves, Colectivo Mind Revolution y Tamara Norniella. "Natura"
Instalación audiovisual en un bosque

Kantfish y Myrem González. "Árbol de imágenes en el hórreo"
Instalación en un hórreo

Enrique Cifuentes. "Gema"
Escultura en un hórreo

Charo Cimas. "Entre lodo"
Instalación en lavaderos y muros de San Salvador de Valdediós

Díogenes Ferrándiz, Elisa Cuesta y Estela Asensio. "Cordera"
Escultura en la senda

Ignacio Abella. "Antípodas. El mundo al revés"
Instalación en un prado

María Mallada. "S/T"
Cerámica en un hórreo

Mónica Cofiño. "La Xata la Rifa"
Teatro de caleya/cow show en una cuadra

Myrem González. "S/T"
Instalación

Noé Baranda. "Hacia el Bosque"
Fotografía en un llagar

Pablo Maojo. "Rumores"
Escultura interactiva Land Art en Vallinaoscura

Pablo Maojo. "S/T"
Escultura Land Art en senda

Pablo Ruíz. "Materia Digna"
Instalación en un prado

Pablo Ruíz. "Materia Digna"
Instalación en una cuadra

Ruben Suárez y Marcos Menéndez. "Paxoñeru"
Escultura Land Art sobre una riega

Paula Alonso y Emilio Méndez. "Tú (y yo)"
Artes Escénicas en un prado e instalación en Vallinaoscura

Sonia del Corro y Sofía Santaclara. "Purgatorio"
Fotografía e instalación en senda

Talleres artesanos y artísticos:

Taller de arte de acción. Alba Soto
Vallinaoscura

Taller de cestería y esquilado. Alberto Berros
Vallinaoscura

Taller de cerámica. Charo Cimas
Vallinaoscura

Taller de estampación. Román Crespo
Vallinaoscura

Taller de Cabruñar. Ismael Meana
Villarica

Taller de Gastronómico. Julita Meana
Vallinaoscura

Taller de siega. Silvino Meana y Agustín Rocas
La Campa y Vallinaoscura

Taller de tambores. Simón San José
Vallinaoscura

Taller de poesía. Dan Ramos
La fallada. Vallinaoscura

Debate Arquitectura. Nodal Mode
Vallinaoscura

Ciclocine gastronómico. Marta Corral
Tenada de Vallinaoscura

Ruta por la Senda Artística
De Valdediós a La Campa

Música Experimental. Cró_ Pauken Discográfica
Tenada de Vallinaoscura

En el contexto actual, las prácticas artísticas no son mera expresión, correa de transmisión o herramienta representacional, sino que despliegan prácticas singulares conectadas con los cambios sociales y en este caso con el ámbito rural.

La relación entre arte y su contexto se traduce en una apuesta por las intervenciones rurales como parte constitutiva de la práctica artística y la experiencia estética. Investigando e integrando los entornos rurales, se intentan eludir los procesos de mercantilización y ampliar el ámbito de la consideración elitista del/a “artista” según la cual se otorga a las instituciones y expertos clásicos el privilegio de calificar lo que es arte.

Otras prácticas como ésta amplían el margen de actuación. Iniciativas de este tipo cubren necesidades que van más allá de las ofertas culturales que viene ofreciendo la ciudad. Hablamos de necesidades de relación, componer afectos, creatividad, necesidad de hacer y construir comunidad. Todas ellas necesidades no cuantificables, en muchas ocasiones, invisibles o infravaloradas y, sin embargo, imprescindibles para la vida.

Conclusiones

Durante una semana en *ParaiSurural* se combinan la realización de prácticas artísticas y/o instalaciones en el ámbito rural con talleres donde artesanos, artistas, locales, rurales y visitantes realizan talleres abiertos, interdisciplinarios, y urbano-rurales.

Algunos funcionan como vehículos para la vida social aportando interacción en cualquier hora del día desde el ciclo cine a la hora de la comida, al concierto de la clausura de la semana cultural. Los talleres rurales como el de cestería, esquila, cabruñar y siega, o los artesanos como litografía y cerámica son un flujo de información que fluye en sentidos y corrientes muy diversas, poniendo en valor y equiparando la cultura contemporánea con la cultura campesina o la artesana.

Para posibilitar este nuevo modelo de experiencia cultural y artística son necesarios plena autonomía para la organización y el desarrollo de la iniciativa por parte de quienes la conforman; exploración de la gestión de lo público en términos de democracia participativa; y fomento de las prácticas culturales de bajo coste y de la cultura libre. Todo ello unificado con una metodología de programación distante de las prácticas clásicas de la gestión cultural y el empeño por nivelar las diversas escalas de la expresión social y cultural.

ParaiSurural no es ni puede ser el recurso de unas pocas personas bien conectadas o privilegiadas. Por sus propias características ni siquiera puede ser el recurso común de un grupo permanente. Su condición de posibilidad es la apertura: a nuevas composiciones, a nuevos acontecimientos, a distintos niveles de implicación, trabajo y cultura.

Este proyecto no muestra solo las iniciativas que se sitúan establemente en el ámbito artístico, sino todas aquellas que precisan del espacio y se atienen a los criterios que lo sostienen: cultura, cooperación,

horizontalidad, transparencia, uso colectivo, solidario y responsable de los recursos. Estas características son las que hacen de *ParaiSurural* un experimento singular y lo convierten en un referente público rural y, por tanto, inapropiable por las partes que lo han impulsado.

Bibliografía:

Textos :

Jose Alberto Álvarez y Myrem González

Videos:

Kantfish.com:

<http://www.youtube.com/watch?v=7ACLIYJlITl>

<http://www.youtube.com/watch?v=zklBEox379g>

Universidad Nebrija:

<http://www.youtube.com/watch?v=kx4-3H93GFg>

RTPA, Radio y Televisión Pública Asturiana:

http://www.rtpa.es/sociedad:-Artistas-nacionales-e-internacionales-transforman-Valdediós-en-una-galeria-al-aire-libre-_111347644807.html

Radio:

Rtv a la Carta, Radio 5. Reserva Natural:

<http://www.rtve.es/alacarta/audios/reserva-natural/reserva-natural-encuentro-internacional-corea/1526479/>

Fotografía:

Emanuel Giusto: <http://www.kantfish.com/>

Fernando Luis: <http://www.fotograficaoviedo.com/>

Cartelería:

<http://listocreativos.com/>

Cartel y Programa

ParaiSurural

de VALDEDIOS a LA CAMPA. VILLAVICIOSA

10-16 Sept

VALDEDIOS-VILLAVICIOSA-LA CAMPA, VILLAVICIOSA (ASTURIAS) www.paraisurural.villaviciosa.com - paraisurural@gmail.com

ç

Agradecimientos:

A todos los Maliayeses y Maliayesas en especial a:

Alejandro García (Alex) y familia

Agustín Rocés

Alberto Rocés

Gerina Meana

Ismael Meana

Juan Manuel Crespo

Julita Meana

Luis Meana

Silvino Meana

Simón San José y familia

A los artistas, artesanos y colectivos que colaboraron de un modo altruista y empático, a todos los que nos acompañaron, fueron partícipes, ayudaron e hicieron posible este *ParaiSurural* 2012, y en especial a *Paraiso Local Creativo* pues sin su colaboración, organización, ayuda técnica y apoyo moral no hubiera sido posible.

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento- NoComercial (by-nc): de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia visite <http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>