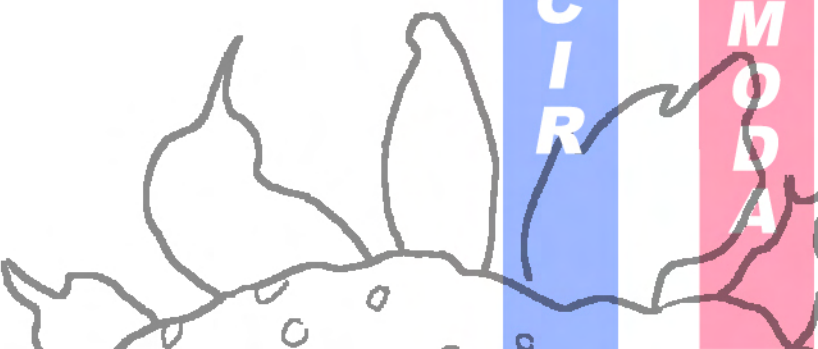
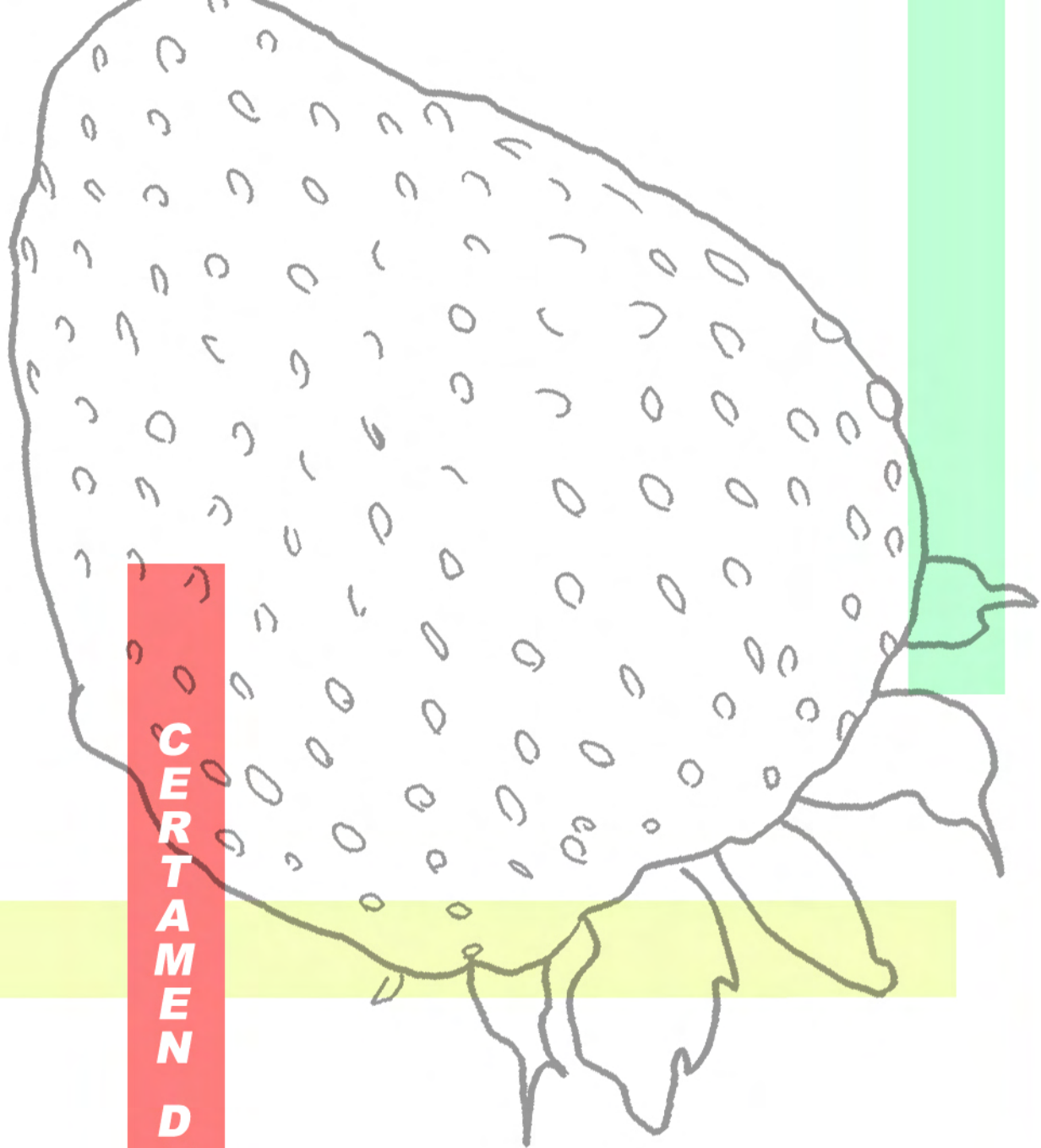

UN FESTIVAL DE ARTE MÚSICA Y MODA

GESTIONAR Y PRODUCIR

DIRIGIR

CERTAMENTE ARTE HORMONADO

“Certamen de Arte Hormonado”

Dirigir, gestionar y producir un Festival de Arte, Música y Moda

COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Facultad de Bellas Artes San Carlos

Camino de Vera s/n 46022 VALENCIA (España). Teléfono: 0034 963877000; 72218

mpa@posgrado.upv.es <http://www.upv.es/miw/infoweb/po/mas/2/>

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

“Certamen de Arte Hormonado”

Dirigir, gestionar y producir un Festival de Arte, Música y Moda.

Anarel·la Martínez Madrid.

Berlín 10 de Junio del 2011.

Directora: Martina Botella

Elaboración de un proyecto expositivo inédito en el que el alumno o alumna actúe como comisario/a del mismo.

A mi familia por no poner límites ni obstáculos en mi vida profesional, apoyando y creyendo igual o más que yo en LaCuchara, a Xiana Yago, Valencín Martínez y Marieta Campos por las correcciones de última hora.

A todos los componentes de LaCuchara que sin ellos, Arte Hormonado, no existiría, gracias por subir al barco. Inés Bermejo, Alberto Sánchez, Pepe Ábalos, Nadine Korek, Esther Estévez, Jesús Carrasco, a Guillermo Rollo, Raúl López, Diego Pérez Urruchi, Julen Abasolo, Achim Jäger y Rebeca García por estar ahí siempre que los he o hemos necesitado, a Alejandra de la Torre, por intentar abrir nuestro paso a Lisboa.

A Rodrigo Imaz, su gran aportación a este PFM y creer en LaCuchara.

A Martina Botella, mi directora, por aportar la parte crítica, dar forma al PFM y corregir mi forma de expresarme.

A Juan Zapater, por ser un grande, darnos fuerza y esperanza en nuestro trabajo, a la Universidad del País Vasco, por creer en nosotros, a Stereozona, por los videos promocionales que nos hicieron desde un primer momento, sin ningún tipo de recompensación y a todas las instituciones y espacios que han trabajado con nosotros a lo largo de los cuatro años. Museo Guggenheim de Bilbao, Museo de reproducciones Artísticas Bilbao, Sala L'Mono, M3, Bilbao Arte, BilboRock, Hika Ateneo, Universidad del País Vasco, ApetitGallery, Dspacio, Garabat, Espacio Abisal.

ÍNDICE

0. PRESENTACIÓN

I. CONTEXTO

I.1. CULTURA VASCA EN SENTIDO AMPLIO

- I.1.1. Cultura y economía en el País Vasco
- I.1.2. El espacio cultural y comunicativo
- I.1.3. Espacio y territorio
- I.1.4. Cultura Vasca
- I.1.5. La política cultural

I.2. ANTECEDENTES Y FESTIVALES DE REFERENCIA

II. CERTAMEN DE ARTE HORMONADO

II.1. GESTACIÓN DEL PROYECTO

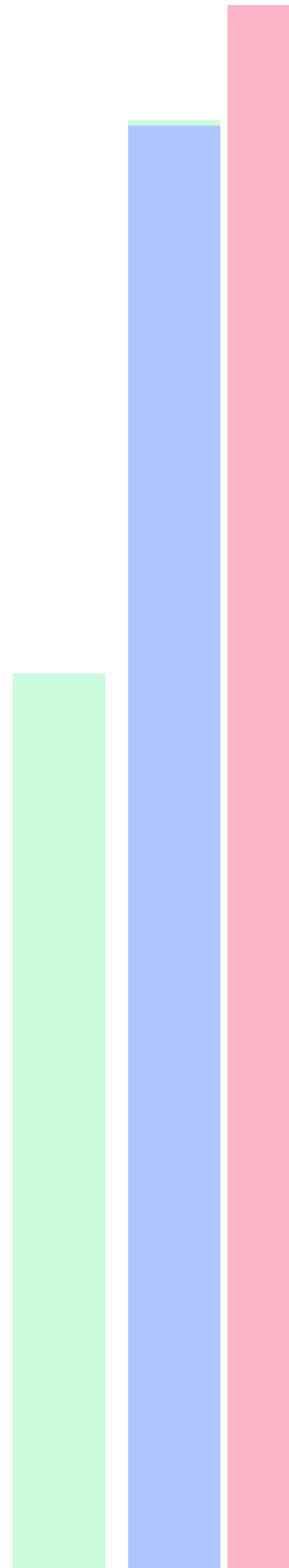
- II.1.1. El colectivo LaCuchara:
- II.1.1.2. Objetivos del certamen.
-

II.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CERTAMEN

- II.2.1. Definición del proyecto
- II.2.2. Gestión económica.

II.3. CONVOCATORIA DEL

- II.3.1. Equipo de trabajo y organización.
- II.3.2. Elección del título anual.
- II.3.3. Comisariado, Agente Cultural – Criterios de selección.

II.3.4. Espacios de intervención.

II.4. EL EVENTO

II.4.1. “God sHave the Queen”.

II.4.2. Inauguración.

II.4.3. Experiencia de un artista en el certamen

II.4.4. Comunicación.

III. CONCLUSIONES

IV. BIBLIOGRAFÍA

V. ANEXOS. (Material incluido en un DVD)

V.1. Ubicación y distribución de obras.

V.2. Presupuesto.

V.3. Imagen gráfica y cartelería.

V.4. Links de los reportajes oficiales.

V.5. Bases 2011.

V.6. Links prensa.

V.7. Proyectos.

0. PRESENTACIÓN

El presente Trabajo Final de Master tiene por título “*Certamen de Arte Hormonado: Dirigir, gestionar y producir un festival de Arte, Música y Moda*”, se inscribe en la **tipología** de “Elaboración de un proyecto expositivo inédito en el que el alumno o alumna actúe como comisario/a del mismo”. El trabajo no se ajusta plenamente a la tipología de “proyecto curatorial” ya que el certamen no es un proyecto, sino de una realidad puesta en funcionamiento por la asociación cultural y colectivo artístico LaCuchara desde 2008.

He participado activamente en la organización del certamen desde su gestación, motivo por el que el presente trabajo pretende recoger el proceso de creación y desarrollo del Certamen de Arte Hormonado, el funcionamiento desde la gestación de un evento expositivo hasta la producción y desarrollo del mismo. Cabe decir que el proyecto se ha llevado a cabo en grupo y que la función que he desempeñado no se ajusta exactamente a la de curador ya que la selección del título de cada edición y de las obras, se ha realizado hasta la fecha por todo el colectivo, la filosofía de trabajo con funcionamiento horizontal y la falta de presupuesto, ha hecho que asumiéramos varias tareas en las distintas fases del proyecto. Todos hemos ejercido tanto en dirección, montaje, comisariado como en comunicación, programación, etc.

Las **motivaciones** que han originado el interés en la organización de eventos expositivos son varias. Por un lado, en Valencia, nos juntamos un grupo de alumnos/as de Bellas Artes, al constatar la ausencia de espacios para poder exhibir nuestra obra, decidimos organizar un evento que

titulamos “Valetudo Artístico” y del que se hicieron tres ediciones con el fin de movilizar a los/as estudiantes que, como nosotros, se encontraban a punto de licenciarse y sin apenas oportunidades para mostrar sus trabajos.

Por otro lado, en el 2008 recibí la beca Séneca para estudiar en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao donde, a pesar de las diferencias de contexto, pude comprobar que tampoco había espacios expositivos para estudiantes de arte o artistas emergentes. Un grupo de alumnos decidimos constituirnos como colectivo para organizar un evento artístico y fundamos el Colectivo LaCuchara, ahora Asociación Cultural, con la cual hemos producido y dirigido todas las ediciones del Certamen de Arte Hormonado.

En el año 2010, me dirigí a Berlín con la Beca Leonardo Da Vinci, para realizar una práctica en la galería “Maribel López Gallery”. Durante las prácticas aprendí a trabajar en la gestión de galerías y montaje expositivo. A finales del 2010, me desplazé a Núremberg, donde tuve la suerte de conocer a Laurentiu Feller, un galerista de renombre en esta pequeña ciudad, con el cual organicé y co-comisarié el evento llamado supermART, realizado a principios de Junio del 2011.

Todas estas experiencias han aumentado mi interés por seguir investigando en el campo de la exhibición y orientar mi vida profesional en este sentido, por este motivo, en la actualidad, estoy trabajando en el proyecto personal “Rotkäppchen^{kaffeehaus} und der Wolf^{Projekt Raum}”. Se trata de un doble espacio de difusión de artistas. Por una parte una sala de exposiciones polivalente y, por la otra una cafetería, para poder mantener el espacio, dónde se programarían semanalmente, conciertos de música experimental, performance, teatro, etc. Una programación cultural, hecha para todo tipo de público interesado. La sala de exposiciones estaría dirigida por artistas y para artistas, y tendría como objetivo principal, crear una simbiosis entre creatividad y empresa, por ejemplo: en una exposición de un artista ilustrador interesado en el mundo editorial, se invitarían editoriales para presentarles el trabajo del mismo para dar a

conocer su obra y facilitar la oportunidad de que pueda ser contratado. También, si se realiza una exposición, en el sentido convencional, se invitaría a coleccionistas, galerías, etc.; que pudieran estar interesados en el trabajo de dicho artista. Podríamos decir que la función de la sala sería mediar entre el artista, el profesional y la “empresa”.

El espacio de exposiciones también se plantearía como escenario, para invitar a productoras de cine o teatro a presentar y montar los proyectos realizados.

Creo en la necesidad de ofrecer/producir estos festivales, eventos independientes o espacios para motivar al artista emergente, mostrando que hay más posibilidades, ofreciendo la ayuda para que desarrollen sus inquietudes culturales o artísticas. Poder dar voz y visibilidad a sus trabajos además de promover la participación activa y apoyar el arte vivo. Queriendo acercar el arte del momento al público de a pié, huyendo de los snobismos y las etiquetas que tanto nos gusta poner.

Como **objetivos** del trabajo me he propuesto presentar la experiencia de organización y desarrollo del certamen de “Arte Hormonado” con el fin de:

- Analizar cómo es el funcionamiento de un evento interdisciplinar hecho por artistas y para artistas de distintos ámbitos de creación.
- Demostrar que es posible organizar, con pocos medios, eventos que permitan el intercambio artístico, la convivencia cultural y la experiencia lúdica.
- Valorar, tras la experiencia de varias ediciones, la idoneidad de tal tipo de eventos tanto para la comunidad de artistas como para el contexto socio-cultural dónde se desarrolla.
- Reflexionar críticamente sobre la experiencia de organización del festival para mejorarlo y promover su continuidad.

Para cumplir con los objetivos marcados me propongo una **metodología** que combina la experiencia práctica con el análisis teórico del contexto, los festivales de referencia y la práctica curatorial. Para determinar el

contexto socio-cultural me he apoyado en textos de sociología y cultura en el País Vasco, entre los textos consultados están “*Arte e Ideología en el País Vasco, por Ana María Guasch*” o el “Plan Vasco de Cultura”¹ y “*Contrato Ciudadano por las Culturas 2011-2012*”, textos sobre los planes de rehabilitación de “Bilbao la Vieja” en el plan de Cultura y Equipamiento de Bilbao. Para el estudio de los festivales existentes en Bilbao he consultado las páginas Webs y catálogos publicados. Para ahondar en la gestión cultural, comunicación y marketing en el ámbito cultural y la actividad curatorial he consultado bibliografía específica que detallo en los apartados correspondientes.

Junto con la definición del contexto y festivales de referencia he situado la experiencia práctica de crear, organizar, gestionar y difundir el certamen de Arte Hormonado. Esto me ha llevado a reflexionar sobre las distintas ediciones, el acogimiento del certamen y las posibilidades de mejora y continuidad.

¹ VVAA, *Plan Vasco de Cultura*. 1a ed. – Vitoria-Gasteiz Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Septiembre 2004

I. CONTEXTO

I.1. CULTURA VASCA EN SENTIDO AMPLIO.

La cultura vasca es una cultura diferenciada ubicada entre dos culturas fuertes, la española y la francesa, culturas de dos estados-nación, obviamente también identificables. Es más, en sus distintas versiones territoriales, no es ajena a ellas puesto que las interioriza en parte, tanto desde la influencia exterior como desde su presencia interior en la propia cultura vasca.

Se entiende aquí por cultura vasca el resultado procedente de la cultura nuclear heredada, de las culturas integradas como propias y de la cultura de la ciudadanía vasca actual. De la primera se derivan una historia, idioma, símbolos, instituciones, arte, modos de vida en evolución, etc. De las segundas se derivan el enriquecimiento y otros idiomas. De la tercera la diversidad, la síntesis y la redefinición constante.

Por orígenes y sentimientos, aún no se han acordado las bases de la identidad vasca moderna. Hay aún problemas de delimitación e identificación social y de construcción viable de la cultura vasca.

En cualquier caso, en el ámbito cultural se construyen en parte, por un lado, la comunidad —el país de los vascos y vascas— y, por otro, su integración social. En los países democráticos, la comunidad, la identidad común, el pueblo se hace viable desde la sociedad, desde la vertebración social en claves de ciudadanía y solidaridad, y desde un cierto proyecto cultural que las políticas culturales deben ir concretando.

De todo ello cabe extraer dos consideraciones distintas según el plan de “Orientaciones para el Plan Vasco de la Cultura II: 2009-2012”. En primer lugar, es posible construir la identidad cultural común y la sociedad política desde el concepto de *ciudadanía* colectiva y un básico proyecto cultural compartido, independientemente de la graduación particular de los sentimientos culturales o políticos. En segundo lugar, se debe construir desde ahora la cultura vasca o la vasquidad (identidad vasca genérica), entendida como un resultado más o menos equilibrado de legado y presente cultural y como un concepto estrictamente cultural, situado en un plano distinto a otros conceptos que incorporan afectos y proyectos culturales (vasquismo) o identidades políticas (identidad nacional vasca, etc.).

1.1.1. Cultura y economía en el País Vasco.

La cultura también es un *input productivo* y genera un importante mercado en la era de lo que tendría que llamarse la sociedad de la información, del conocimiento y de la cultura. El modo de creación y producción artístico e industrial de la cultura se añade así al patrimonio acumulado en la historia y a su puesta en valor.

“La cultura no debe suponer un gasto sino una de las más importantes inversiones de futuro que podemos hacer, porque permite construirnos como personas y como comunidad que se prepara colectivamente para recrear su identidad, así como para los cambios y novedades procedentes de todo el mundo y, al mismo tiempo, se genera un sector económico remunerador en el que especializarse como sociedad culta e imaginativa poniendo para ello medios, infraestructuras, productos, creatividad, redes... y poder intercambiar con otros pueblos”²

En realidad, desarrollo y cultura no son términos contrapuestos, sino que

² VVAA, *Plan Vasco de Cultura*. 1a ed. – Vitoria-Gasteiz Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Septiembre 2004, pág 16 – 1.1.4 Cultura y Economía. El *lehendakari* Juan Jose Ibarretxe lo señalaba ante el pleno del Consejo de la Cultura Vasca el 29-05-2002.

se refuerzan mutuamente. El progreso económico y social es, por un lado, generador de cultura y, a su vez, la cultura es un elemento incentivador de desarrollo económico.

Sin perjuicio de la gigantesca cantidad de préstamos e intercambios con otros países y agentes, las culturas se juegan su adaptación desde la capacidad de producir contenidos, propios y diversos, de realizar una producción propia, además de reflejar sentimientos, valores, circunstancias y gustos individuales y colectivos, específicos o universales.

Hacerlo bien tiene sus requisitos, entre otros: la alimentación consciente de la propia cultura desde un fondo protegido; la convicción de que se ha de producir con parámetros homologables de calidad tanto por respeto propio como por estar insertos en las culturas internacional y global; o la apertura a las influencias.

En el hecho cultural y creativo se da, al final, el encuentro de los conocimientos instrumentales (escritura, lengua, matemáticas, lógica binaria, etc.) y temáticos (artes, saberes concretos, etc.), así como de las actitudes (cooperación, disciplina, tradición industrial, etc.).

El País Vasco, con sus potencialidades y sus necesidades, no debería tener dudas en apostar fuertemente por especializarse en la generación de cultura, por razones tanto culturales e identitarias como de desarrollo económico y social.

I.1.2. El espacio cultural y comunicativo

Se puede entender por *espacio cultural y comunicativo* el ámbito de la construcción y reproducción de la identidad o el marco imaginario de desenvolvimiento de unas relaciones sociales de una comunidad con unos sentimientos genéricos de pertenencia y de diferencia. No se trata así de una pura invención sino que se sostiene sobre anclajes: patrimonio cultural e idiomático, una simbología y autovaloración

identificadoras más o menos comunes -recorridas, eso sí, por muchos mestizajes-, una institucionalización de referencia y una red de relaciones productivas, interpersonales e institucionales. Ello fundamenta un «nosotros» como un «todos» diverso. El concepto de espacio en tanto procesual, virtual y relacional desborda los marcos político-administrativos e, incluso, los territoriales.

I.1.3. Espacio y territorio

En lo territorial, el pequeño tamaño de Euskal Herria y la cercanía entre los puntos más extremos permite concebirla según B. Atxaga como una *Euskal Hiria*³. También cabe concebirla como el *territorio global* que permite el conocimiento y contacto cercano de personas y actividades y que teje un sistema relacional complejo y espeso con rendimientos crecientes.

En una época en la que no hay fronteras culturales e informativas, no sería razonable que las hubiera en el interior de Vasconia respecto a temáticas estrictamente culturales que afectan a una cultura minoritaria como la vasca y minorizada en su vertiente euskaldun. Se entiende aquí Euskal Herria como una entidad histórico-cultural que, con sus diferencias de desarrollo territoriales, comparte patrimonio, arte, cultura e historia. Se supone que los organismos político-administrativos los salvaguardarán como legado de cada territorio, pero también como patrimonio común compartido de una comunidad cultural más amplia.

El área de *las artes* tiene como objetivos la creación, producción y difusión artística en los campos de la literatura, la tradición oral, la música,

³ www.atxaga.org. 20/6/2011 José Irazu Garmendia (Asteasu, Guipúzcoa, 27 de julio de 1951), conocido con el seudónimo de **Bernardo Atxaga**, es un escritor vasco de 59 años. Euskal Hiria = Ciudad Vasca. Su tesis es que mientras los vascos sigan reconociéndose como 'Euskal Herria' (Pueblo de Euskadi), seguirán vinculados a la ruralidad y perderán el tren del desarrollo que tradicionalmente han representado las ciudades en la cultura europea. De ahí su apuesta por 'Euskal Hiria', como tierra de ciudades cosmopolitas.

el teatro, la danza, las artes visuales y la artesanía. La creación artística es un acto vinculado estrechamente con la iniciativa social: son los miembros de la sociedad quienes crean las artes, no la administración, a quien sólo le corresponde propiciar las condiciones que hagan posibles los hechos creativo y difusor. La forma de producción de las artes (básicamente artesanal), la singularidad de los objetos, expresiones, iniciativas y experiencias artísticas (a diferencia de la producción industrial masificada) y su difusión a un público más o menos limitado, dificultan la rentabilidad económica de los proyectos artísticos. En términos generales necesita complementar su financiación con ayuda institucional y de patrocinadores privados.

I.1.4. Cultura Vasca

En este contexto, la cultura vasca encara el siglo XXI en un marco de actuación muy condicionado por cuatro factores básicos:

- La *mercantilización* de la cultura.
- La *internacionalización* de la creación y de los mercados culturales.
- El *pequeño tamaño* del País Vasco, que condiciona la rentabilidad de las apuestas culturales y hace más difícil la generación de economías de escala.
- La posibilidad de *apoyo institucional* a la cultura vasca, así como de concertación con los agentes y de implicación de una sociedad civil muy activa.

I.1.5. La política cultural

Política cultural es el conjunto de intervenciones públicas y privadas orientadas a la satisfacción de las necesidades culturales de una comunidad, desde la consideración de los bienes culturales como bienes peculiares y de mérito, por su valor simbólico y sus efectos sociales significativos.

Toda política cultural supone la definición de objetivos y estrategias, la

puesta en marcha de estructuras de apoyo a la acción cultural, la disposición de recursos económicos y humanos, y la existencia de un sistema de información y de evaluación de sus resultados. Las no intervenciones también pueden formar parte de la política cultural, por deseo expreso u omisión. Las políticas públicas culturales pueden ser de alcance general, sectorial o particular.

Los modelos de política cultural dependen básicamente de dos factores: por un lado, del mayor o menor protagonismo público en el impulso de la acción cultural y, por otro, de los objetivos que la orienten. En función de esos dos criterios, los modelos generales de política cultural pueden agruparse en seis grandes familias.⁴

a) El *mecenazgo privado* tiene una larga tradición histórica mediante el apoyo prestado por instituciones, poderes, clases o familias acaudaladas a las artes. En un principio, se hacía sin contrapartidas económicas y bajo un régimen de amparo del artista, y más recientemente está siendo incentivado con ventajas fiscales. Puede adquirir formas de patrocinio y sponsorización.

b) El *mecenazgo público* a la cultura tiene sus orígenes en la Ilustración y se consolidó con la Revolución Francesa y la constitución de los modernos estados-nación. La incipiente política cultural de estos estados se dirigía a las elites del país, se materializó en la apertura de museos y bibliotecas y en el fomento de las artes, y buscó formalizar una cultura nacional en el marco de la construcción del estado mismo.

c) El modelo de *democratización cultural* se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial, vinculado al nacimiento del estado de bienestar, y se caracterizó por el énfasis -desde una óptica redistribuidora y un Standard cultural para todos- en la extensión o democratización del

⁴ VV.AA. bloque 3 "Enfoques, B. Desarrollo de mecanismos para la financiación de la cultura, Pág. 14". En Contrato Ciudadano por las Culturas 2011-2012

acceso a la cultura y en la reducción de la desigualdad cultural. Los sistemas nacionales de radio-televisión públicos, el acento en la gestión de la opinión pública, el impulso de la política de difusión y la consolidación de la cultura nacional serán sus muestras más evidentes.

d) La *democracia cultural* -más una doctrina que una realidad consumada- se extendió en los años 70 y 80. Hacía hincapié en el protagonismo de los actores culturales y de la propia sociedad como verdaderos sujetos activos de la cultura, y reclamaba el reconocimiento y apoyo a la diversidad y la interculturalidad.

e) La *economización de la cultura* adquirió relevancia en los años 90. Subrayaba el valor económico de la cultura, percibida preferentemente como una oportunidad para la generación de riqueza a través de procesos de regeneración urbana, del turismo cultural y de las industrias culturales. El riesgo, no obstante, era dejar en un segundo plano las actividades culturales no rentables o el sentido mismo de la cultura.

f) El modelo de *desarrollo multidimensional* es un planteamiento impulsado por la UNESCO a partir de los años 90. Es un modelo de síntesis que integra el valor personal, social, comunitario y económico de la cultura, aportando una visión más rica e integral. La cultura es entendida como un factor de enriquecimiento personal, de cohesión social, de identidad colectiva, de regeneración urbana, de proyección exterior, de desarrollo económico y, en general, de mejora de la calidad de vida.

I.2. ANTECEDENTES Y FESTIVALES DE REFERENCIA

Como antecedentes del Certamen de Arte Hormonado cabe situar en primer lugar el Valetudo Artístico, ya que fue mi primera experiencia a nivel “profesional” en el campo de la gestión y producción de eventos. Surgió el grupo de trabajo ARTICHAUT. Estábamos aún estudiando en la Universidad, muchos de nosotros regresábamos de nuestro Erasmus y nos dimos cuenta que en todos los años que llevábamos estudiando no nos habíamos movido, no habíamos expuesto, así que decidimos hacer una exposición de nuestro colectivo, de ahí pensamos que muchos de nosotros trabajábamos más en el campo de la performance, decidimos incorporar arte de acción a este proyecto, nos dimos cuenta de que también estábamos relacionados con la música y que muchos de nuestros amigos tenían un grupo de música, por ello pensamos en crear una serie de eventos con conciertos, video, performance, etc. Al ver nuestras necesidades, creímos que la mayoría de estudiantes de Bellas Artes estarían en nuestra misma situación, así que vimos la oportunidad perfecta de realizar un festival en el que todos pudieran participar, incluso nosotros, ya que era la idea principal. Fue la primera vez que hicimos la labor de comisario, programador, gestor, administrador, a todo esto, sin darnos prácticamente ni cuenta, sólo queríamos que los artistas, pudieran exponer lo que tanto tiempo les llevaba crear en las aulas.

Al recibir la beca para estudiar en Bilbao me desvinculé del colectivo ARTICHAUT que por aquel momento ya empezaba a escindirse. En Bilbao me encontré con un gran movimiento cultural, apoyado por la ciudad y las instituciones. Con gente con muchas ganas de hacer y un gran movimiento escénico, ya que la danza y el teatro son uno de los campos más fuertes en esta comunidad, y aunque existen muchas actividades culturales en la ciudad, se percibe una cierta pasividad por parte de los estudiantes.

Los festivales son una salida para poder difundir la obra, coger confianza, son lugares de encuentro e intercambio, debate y crítica, etc. A continuación voy a presentar diferentes festivales de referencia en Bilbao para señalar algunos aspectos que los diferencian del Certamen de Arte Hormonado y que evidencian la necesidad de un festival como el que proponemos.

-**MEM**⁵ nace en el 2002. MEM tiene carácter anual, se suele organizar entre mediados de Octubre y finales de Noviembre, algunos años se ha realizado en Diciembre. Las ciudades que acogen este festival son Bilbao y Vitoria. Es un festival de alcance internacional que promueve y apoya actividades artísticas dentro de una dimensión experimental y exploradora de nuevas y viejas formas de expresión. MEM es un festival sin ánimo de lucro, por ello la mayoría de sus actividades son gratuitas. El festival no tiene una convocatoria abierta, está todo programado por los directores y comisarios correspondientes en cada una de las disciplinas. Les patrocinan entidades públicas y privadas, a parte tienen un apartado en la página Web de donaciones a través de PayPal. En definitiva, manejan un presupuesto que les permite programar a artistas internacionales consolidados. Aunque para la gran mayoría los artistas sean desconocidos, los participantes son muy valorados dentro del sector especializado y muy respetados en su campo. El MEM se ha caracterizado siempre por traer lo más experimental y conseguir año tras año superarse en sus propuestas.

Compartimos con el festival MEM el interés por el carácter experimental de las propuestas programadas, no obstante al ser un festival internacional la representación local o nacional queda limitada, aspecto que nosotros pretendemos potenciar. Son artistas ya consolidados y a nosotros nos interesa organizar un festival que de oportunidad a los

⁵:Página del Festival: www.musicaexmachina.com/. Artistas que han participado en las diferentes ediciones: Pistolo Eliza, Donna Ummer/Jason Forrent, Noriko Tujiko, Bartolomé Ferrando, Marie Auvity, Tobias Bernstrup, Hsia-Fei Chang, Terence Koh, My Barbarian, Kids On TV, David Bestue & Marc Vives, Los Torreznos, Ramón Churruca, Fatih Akin con la colaboración de Alexander Hacke, One Man Nation, Yann Marussich, Robert Francisco, etc.

artistas emergentes con pocas opciones de participar en estos eventos internacionales. El festival tampoco abarca las prácticas artísticas y desde esta perspectiva pensamos que sería interesante un festival que implicara todas las artes.

-ACT, Festival Internacional de Nuevos Creadores Escénicos⁶, Se realiza desde hace 8 años la primera semana de Junio. La dirección del festival es llevada por BAI, centro de formación escénica de Bizkaia.

Festival donde artistas de todo el mundo intercambian ideas y experiencias artísticas, está abierto a las nuevas tendencias escénicas, programa y promueve la formación, la interrelación internacional y las nuevas creaciones en este campo. ACT es una plataforma de lanzamiento de artistas emergentes, por ello promueve su sección a concurso, así como el encuentro y el intercambio entre sus participantes. En su última edición se ha orientado hacia la promoción de estas piezas, invitando a programadores de diferentes festivales Europeos. (Nosotros fuimos invitados en esta edición como programadores.)

El programa de actuaciones se centra en el concurso que bajo convocatoria previa se seleccionan, premiando piezas con la participación en el ACT y en otros festivales o con premios en metálico y se completa con la exhibición de trabajos de escuelas de teatro, o compañías profesionales, dónde los parámetros de duración de las piezas no son los mismos que las piezas programadas bajo concurso, así completando su programación.

Los apoyos económicos de este festival, surgen de los ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo, y tanto la Diputación de Bizkaia, como el área de Cultura del Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura han apoyado su financiación. Además, IYME está subvencionado por el programa Cultura de la Unión Europea. El festival con ánimo de lucro, ofrece un bono de 15€, pudiendo acceder a todas las actuaciones o pagando 10€ por pieza

⁶ Página del festival: www.bai-bai.net Directores y compañías que ha participado en las diferentes ediciones: Alicia Soto, Stephanie Van Aken y Yuriko Suzuki, Jan Martens, Los Anacolutos, Hiske Eriks, Eliisa Erävalo, Marielle Morales & Guillaume Trontin, George Mann, etc.

que se quiere visitar. El festival es capaz de ofrecer alojamiento y dietas a todas las compañías y programadores que acuden desde fuera del País Vasco, tengo entendido que años anteriores ofrecían el desplazamiento, pero se han visto obligados a recortar su presupuesto.

Compartimos con el ACT que ambos apoyamos a los artistas emergentes y con pocas opciones en participar en festivales internacionales, también compartimos que gran parte de nuestra programación nace a partir de una convocatoria abierta y la otra de la acción curatorial del equipo. Al igual que nosotros, uno de los premios (nuestro único "premio") es, el ser seleccionado y poder representar o exhibir tu obra, el ACT, además ofrece un premio en metálico. Nos diferenciamos, en que ellos tiene su convocatoria abierta a nivel internacional, de ese modo la representación local baja, nuestro objetivo es sobre todo mostrar al artista local, abriendo pequeños caminos al ámbito internacional. Este festival abarca sólo el campo de la escena, con lo cual es una gran diferencia, ya que nosotros abarcamos todas las disciplinas.

Este festival está muy consolidado, por ello a nivel económico está financiado con subvenciones y fondos públicos más taquilla, con los que tienen más libertad y facilidad de programación.

-**BAD**⁷, es un festival de teatro y danza contemporánea, promovido por el área de cultura y educación del ayuntamiento de Bilbao. Se realiza entre finales de Octubre y principios de Noviembre.

Más de 50 propuestas a nivel local, nacional e internacional, tanto de artistas emergentes como consolidados, se muestran en este festival. A parte de las piezas escénicas, ofrecen la posibilidad de realizar residencias de artistas, charlas, coloquios, talleres. Ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de encontrarse con estos espacios de la escena, fuera de los grandes circuitos comerciales.

⁷ Página del festival: www.bad-bilbao.com Participantes: Carolonia Boluda, La Fionda Teatro, Natalia Monge, Itziar Barrio, Carla Fernández, Marco Canale, Horman Potser, Henrik Kaalund, ADDE, etc.

IBONE BENGOETXEA, Concejala de Cultura y Educación. Catálogo BAD 2011,

Compartimos, como con los otros festivales ya nombrados, la idea de apoyar el arte emergente y espacios de trabajo fuera del circuito comercial. Nos diferencia de ellos, que se centran en una disciplina y su difusión de artistas locales queda en un segundo plano, cuando para nosotros, es uno de los puntos más importantes. Al nacer directamente del ayuntamiento, tienen más facilidades económicas y por ello de programación.

Lekuz Leku⁸, es un festival internacional de danza en paisajes urbanos. Se realiza a finales de Junio. Está asociado a CQD (Ciudades que Danzan), una Red internacional de festivales que presentan programaciones en paisajes urbanos. El festival está dirigido y organizado por La Fundación⁹.

Actualmente engloba 38 festivales europeos y latinoamericanos. Constituye un encuentro entre marcos urbanos y danza. Plantea un itinerario artístico comprendido entre dos localizaciones de Bilbao (el Museo Guggenheim y el Palacio Euskalduna). Ofrece a coreógrafos y bailarines el marco arquitectónico de la ciudad como nuevo escenario. Redescubre los espacios urbanos transformándolos, modificando así la percepción del ciudadano. Potencia la presencia de las nuevas generaciones de coreógrafos, bailarines y favorece la circulación internacional de obras y creadores. Muestra piezas escénicas y video creaciones tanto de artistas consolidados y como de las nuevas generaciones de bailarines y coreógrafos emergentes.

Está subvencionado por el ayuntamiento de Bilbao, diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de España, además de patrocinado por la BBK.

⁸Página del festival: www.lekuzleku.com

⁹Asociación puertas abiertas- La Fundación; se ha convertido en un punto de confluencia de artes y artistas, entidades, socios privados e instituciones públicas y en un cauce para la comunicación de los diferentes lenguajes y su interrelación. Una ventana necesaria para las nuevas tendencias. Un obligado punto de referencia en los circuitos nacionales e internacionales de creación. Una iniciativa privada, que, con el compromiso de una participación activa en la difusión de líneas artísticas y en coordinación con otros organismos y proyectos, representa un foco de contemporaneidad. www.lafundicion.org

Compartimos la idea de trabajar con artistas emergentes, a su vez la idea de trasladar lo que sucede en diferentes ciudades a Bilbao o fuera de Bilbao, tratando de crear relaciones interculturales. Nos diferenciamos en que este es un festival ya consolidado a nivel internacional, tiene relaciones con otros países con las que llevan trabajando desde hace años, les permite mostrar a estos artistas locales más fácilmente en el extranjero. No hace falta nombrar que su disciplina principal es la danza, sea cual sea su formato, nosotros apoyamos y damos un pequeño paseo por las diferentes disciplinas tanto en escena, artes plásticas, etc.

- **Jet Lag**¹⁰, Festival que nace en Bilbao para los artistas y público de Bilbao o residentes. Es una apuesta multidisciplinar para los jóvenes artistas emergentes con inquietudes en expresiones urbanas. Sus orígenes son los mismos que los nuestros, y viene realizándose desde el año 2008. Este festival tiene una duración de varios meses, desde Mayo a Septiembre. Su principal objetivo es promover a artistas emergentes de cualquier disciplina que tenga relación o puedan adaptar su obra o acción al espacio urbano.

Compartimos que nuestras programaciones se nutren de las propuestas que los y las jóvenes presentan en las diversas convocatorias. Además de la idea de que el festival sea en Bilbao para gente y artistas que residan en esta ciudad o País Vasco. La mayoría de nuestros artistas/participantes son de primera generación, artistas emergentes. Parte de su programación al igual que ocurre con nuestro festival, es seleccionada por la dirección del festival, fuera de convocatoria, ofreciendo actuaciones y presentando artistas emergentes a nivel nacional e internacional.

Nos diferenciamos en que, Jet Lag además de ofrecer el Festival como tal, tienen el proyecto *Jet Lag Bio*, que se realiza los meses anteriores al

¹⁰ Página del festival: www.bilbaojetlag.net. Artistas que han participado en las diferentes ediciones: Mawa, Jon y Maitane, Two Mules and Rainbow, La bandha del patio, Laura Siles, Edurne González y Sabela Pernas.

festival. Otra diferencia evidente es que ellos trabajan sobre las experiencias urbanas, breakdance, beatbox, hip-hop, graffiti, circo, etc., utilizando la ciudad y los exteriores o fachadas de las diferentes instituciones, como escenario. Su principal parte del presupuesto viene del ayuntamiento de Bilbao, *del área de euskera, juventud y deporte*. Este les ha permitido durante estos 4 años poder realizar un festival con muy buena calidad, pudiendo construir infraestructura añadida, poder pagar a los artistas nacionales/ internacionales, ofreciendo mejores concisiones a los participantes. Pero por la misma razón que los hizo fuertes, ahora se ven forzados en este próximo año 2012 a desaparecer o cambiar formato, ya que el presupuesto en cultura se ve afectado por la crisis.

- **Caóstica**¹¹, Desde hace 9 ediciones y en el mes de Junio este festival muestra en Bilbao las mejores selecciones de cortometrajes, animación, video-clip y sección bizarra. Se seleccionan piezas bajo convocatoria, abierta a nivel nacional. Compartimos muchas de las localizaciones a lo largo de los años de existencia conjunta, los dos utilizamos un lenguaje poco formal, damos importancia a lo lúdico y participativo, al final del festival, ambos ofrecemos, una fiesta de clausura. Nos diferenciamos en que ofrecen varios premios en metálico, para los mejores videos, han sabido transmitir a la ciudad y público de Bilbao la importancia que tiene una plataforma como esta para los artistas emergentes o consolidados. Obtienen subvención pública por Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Bilbao, además de diferentes patrocinadores privados.

De este recorrido se evidencia que el Certamen de Arte Hormonado, se diferencia de los demás en que el objetivo fundamental es el de trabajar con artistas emergentes, dando oportunidades a estos nuevos profesionales. Que tenemos un lenguaje e imagen muy singular y representativa, con la que no nos podrían confundir con ninguno de los

¹¹ Página del festival: www.caostica.org Artistas que han participado en las diferentes ediciones: Alvaro León Rodríguez, Borja Glez. Santaolalla, Pablo Sola, David Sainz.

festivales mencionados. Como festival el hecho trabajar con todas las disciplinas y con temática libre nos permite no limitarnos a la hora de programar y esto pienso que la propuesta.

Los festivales nombrados, con los que compartimos ciudad, público y localizaciones, no recogen todas las disciplinas artísticas. En general tienen un carácter más específico y están respaldados económicamente por más patrocinadores e instituciones, contando con una adecuada estructura de subvenciones.

En relación a esta diferencia sustancial con respecto al apoyo económico recibido, Juan Zapater, actual director de Bilbao Arte, tras una conversación personal, opina que la falta de un mayor apoyo se debe a que cuando se piden subvenciones y ayudas se hace a través de procesos muy burocráticos, corriendo el riesgo de que, ante la multitud de peticiones, se opte por ayudar a lo que se conoce. Afirma que, tanto el apoyo recibido por la Universidad del País Vasco como por Bilbao Arte, se debe a que han visto desde cerca cómo trabajamos, por eso, ellos confían en nosotros y en la originalidad y aportación de nuestro festival. Juan Zapater también considera que el hecho de ser jóvenes, muy ligados todavía a la Universidad y proceder de lugares muy diferentes, disminuye las posibilidades de recibir ayudas. A su entender, acceder a una ayuda, se trata de algo sencillo como; “perseverancia, contactos y cierta capacidad de presentar los resultados”.

Finalmente, en esta conversación también subrayó el hecho de que el Certamen ofrece otra manera de ver las cosas motivada por nuestro punto de partida y que el hecho de que seamos jóvenes y no nos hayamos pronunciado mucho, tiene la ventaja de que frente a iniciativas que ya han demostrado sus limitaciones, podemos ofrecer mejores expectativas. Este último apunte me deja con esperanza.

II. CERTAMEN DE ARTE HORMONADO

II.1. GESTACIÓN DEL PROYECTO

La idea de organizar un evento expositivo surgió en un aula de audiovisuales. Éramos tres alumnos de diferentes comunidades (Valencia, Almería y Bilbao) y tras evaluar nuestra situación como estudiantes de artes y las posibilidades que teníamos de dar a conocer nuestro trabajo en la ciudad de Bilbao nos decidimos a crear un evento donde el arte se acercara a todo el mundo y donde el público se sintiera cómplice de lo que sucede. La falta de un contexto concreto que tuviera un carácter interdisciplinar y que facilitara la participación de artistas en formación o emergentes hizo que nos planteáramos organizar el festival que titulamos Certamen de Arte Hormonado. Para su concreción nos conformamos en el grupo de trabajo *LaCuchara*, de forma que la gestación del certamen está íntimamente ligada a la creación del colectivo.

A partir de la unión de LaCuchara y la creación del Certamen, nos fueron invitando a participar en diferentes eventos, como artistas o como ponentes. En Enero 2011 fuimos invitados a **Neuroarte Kulturhaus**, en **Madrid**, donde realizamos una conferencia sobre Arte Hormonado y una Performance. En el año 2010 fuimos entrevistados para **Cultura Abierta-Kultura Irekia**, mapa de los sonidos de la cultura vasca actual además el **colectivo Fiebre Canina**, nos invitó a realizar una Instalación y Performance en la exposición “**World art championship**”, en la EHU. El

año 2009 **KREA. Expresión Contemporánea**, nos invitó como ponentes a las jornadas sobre jóvenes colectivos y autofinanciación, este mismo año, el **Museo Guggenheim de Bilbao**, nos ofreció la oportunidad de participar en las conferencias sobre Arte y Creatividad III: Narrativas concernientes al arte contemporáneo.

II.1.1. El colectivo LaCuchara:

El colectivo LaCuchara en sus orígenes lo fundamos Inés Bermejo, Alberto Sánchez y yo, los tres licenciados en Bellas Artes. Tras el paso de los años se han incorporado: Esther Estévez (Lic. en Bellas Artes y video-artista), Pepe Ábalos (Lic. en Comunicación Audiovisual y Música), Jesús Carrasco (Técnico de Sonido) Nadine Korek (Lingüista), Rebeca García (Diseñadora de Moda) y Alejandra de La Torre, (Lic. en Bellas Artes - Artista)

LaCuchara tiene una peculiaridad, no todos los componentes residimos en el País Vasco, nos distribuimos entre Andalucía, Valencia, Santander y Berlín, esto nos enriquece para poder acercar el arte vasco a distintos puntos y poder hacer intercambios culturales con otras ciudades, también mostrar en el País Vasco las diferentes propuestas artísticas que emergen en otras ciudades/países.

Lo que nos motivó, fue la idea de movilizar activamente a los estudiantes de una Universidad y de una ciudad, ofreciendo la oportunidad de difundir su trabajo, sin tener que estar dentro de un circuito profesional. Nosotros mismos, nos dimos cuenta que siendo artistas o estudiantes se pueden buscar alternativas al circuito anteriormente nombrado.

Juntamos la poca experiencia que podíamos tener, las ganas, una sonrisa y decidimos lanzarnos a la búsqueda de espacios y patrocinadores. No teníamos mucha idea de dónde nos estábamos metiendo. Se puede decir que así empezó el Certamen de Arte Hormonado.

II.1.2. Objetivos del certamen.

Como hemos comentado, el origen del certamen surge de la necesidad de un espacio donde artistas emergentes y en formación pudieran exponer su trabajo dialogando con creadores del ámbito de las artes escénicas (música, teatro y danza), el diseño y la moda. El proyecto surgió de una forma espontánea de manera que los objetivos se fueron formulando a partir de la organización de la primera edición del certamen.

Objetivos:

- Activar la escena artística de Bilbao.
- Crear una plataforma de difusión para las propuestas de artistas y músicos en formación o emergentes que desarrollan su trabajo en el País Vasco.
- Ofrecer espacios de exposición que den visibilidad a disciplinas artísticas como el video-arte, la performance, el net-art, poesía sonora o la música

experimental, que, por su carácter poco convencional resulta difícil integrarlos en el circuito tradicional de artes plásticas.

-Crear un evento que aúne en un mismo espacio temporal y físico disciplinas destinadas a un amplio espectro de público.

-Recoger los resultados del evento en una edición gráfica y audiovisual.

-Trabajar para que el festival tenga un crecimiento progresivo en sucesivas ediciones aumentando los contenidos del certamen y su calidad.

-Ofrecer al artista vasco una plataforma de difusión por España y Europa a partir del Certamen de Arte Hormonado.

Debo mencionar que han habido un par de cambios, el certamen, nació para ser 100% gratuito, el segundo año, incorporamos la entrada en la gala de clausura, ya que debíamos cubrir gastos. Otro cambio fue, el no quedarnos en Bilbao, abrir la posibilidad de realizar intercambios culturales, añadiendo este como objetivo, en el que queremos difundir, promover, artistas, en ciudades tanto del Estado Español como Europeas.

II.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CERTAMEN

II.2.1. Definición del proyecto

La definición de la palabra *certamen* según la Real Academia de la Lengua es: “Concurso abierto para estimular con premios determinadas actividades o competiciones, especialmente de carácter literario, artístico o científico”

En el certamen, no ofrecemos un premio material, sino la oportunidad de participar y exhibir el trabajo en espacios expositivos especializados, con infraestructuras adecuadas para las características de las distintas expresiones artísticas. Espacios galerísticos que, en algunos casos, son de difícil acceso si no se está dentro de los circuitos artísticos.

¿En qué consiste el certamen?

El Certamen de Arte Hormonado es una propuesta que surge de la Asociación Cultural y Colectivo Artístico “LaCuchara”, para ofrecer un espacio a artistas y propuestas, en su mayoría relacionadas con el video, la moda, los nuevos medios, la experimentación sonora y el arte de acción. Expresiones artísticas que por sus características poco convencionales tanto a nivel plástico como temático, ven muy limitadas sus posibilidades de difusión.

Asimismo, el certamen, con clara vocación multidisciplinar, apuesta por generar un diálogo abierto entre distintas disciplinas artísticas, diluyendo los límites entre éstas y presentándolas a su vez en espacios comunes de difusión. La propuesta parte de una *escena contemporánea vasca* en la que muchos artistas se expresan a través de nuevos medios como la performance, el video-arte, arte sonoro, música experimental, o moda alternativa, no olvidando disciplinas como pintura, escultura, fotografía, danza, teatro, etc.

El proceso experimental, interdisciplinar y la creación de obras que por su discurso, forma o medio dan lugar a proyectos que en algunos casos no encuentran su lugar dentro del entramado económico-artístico. El festival se propone difundir la obra de artistas y músicos vascos acercando estas nuevas inquietudes y creando, en cada evento, una experiencia artístico-pedagógica dentro de la escena actual.

Certamen de Arte Hormonado es un festival en el que conviven diferentes disciplinas artísticas y musicales que buscan dar respuesta a diversas inquietudes a través de diferentes modos de expresión vinculados a la contemporaneidad vasca.

Arte Hormonado, dedica parte de su programación al debate y crítica cultural, programando conferencias, coloquios, workshops, mesas redondas que permiten un diálogo y la posibilidad de debatir la situación cultural actual.

El certamen asume el marcado carácter político que se vive en el País Vasco, no obstante, para el colectivo no es objeto, ni objetivo, ahondar en aspectos que puedan promover la identificación política explícita. Por este motivo, los criterios que rigen la selección de obras no se decantan por una opción política concreta. En el colectivo LaCuchara, somos conscientes de que todo acto es político y que, por tanto, nuestro planteamiento también lo es, no obstante, tanto en el festival como en cualquier acto que promovemos o desarrollamos, no enfatizamos una visión o perspectiva política, nos interesa trabajar por la transformación o conciencia social que se produce desde la experiencia artística, lúdica y participativa, con intención de atender, fomentar y potenciar las vías de creación e investigación, sin limitaciones.

Con el fin de enriquecer el certamen, nos proponemos abarcar el máximo de posibilidades y no limitar a los artistas, estudiantes, público, etc., no tenemos definido de antemano el tema del festival, o la temática que va a convocatoria. Nuestro carácter libre y nuestro compromiso con lo lúdico y lo participativo, nos obliga a ser especialmente activos en la apertura, dando lugar a cualquier opción, alejándonos de la limitación que, con motivo de la palpable politización existente, se encuentra y se vive en los diferentes eventos que cada día se celebran en el País Vasco.

Elección del título del certamen

Durante la adolescencia y juventud las hormonas dirigen nuestro cuerpo y nuestra mente y son las encargadas de los cambios físicos que conllevan implicaciones psicológicas importantes. Al titular el evento “Arte Hormonado” pretendíamos destacar el carácter de arte emergente, realizado por jóvenes artistas. De modo que el Arte Hormonado se conecta con lo ingenuo y espontáneo, con la “inocencia perturbada y juguetona”, con el estado de “efervescencia” que conlleva la energía lúdica y festiva de la juventud. Desde otra perspectiva lo “hormonado”, se asocia también con el culto al cuerpo, con los denominados culturistas. Es la manipulación del propio cuerpo basada en el nuevo valor de la imagen

y en la necesidad de crear imágenes espectaculares empleando la masa muscular como materia prima. Un cuerpo hormonado es un cuerpo adulterado que expresa un vigor artificial, que está hinchado para su consumo visual. “Arte Hormonado” es entonces un arte que presenta una imagen de vigor sin ocultar su artificio.

El título se asocia con la cultura pop, no exenta en ocasiones de un carácter naïf o kitsch, pero sobre todo con una idea de cultura desacomplejada y lúdica.

LaCuchara busca un cambio dentro de la cultura contemporánea vasca, quiere poner en movimiento, estimular y activar, al público o al artista.

Lugar de exhibición

Forma parte integrante e inseparable de la filosofía del Certamen, la zona donde trabajamos, Bilbao La Vieja. En esta zona, centramos gran parte de las actividades. Bilbao La Vieja, cuya descripción amplio a continuación, es un barrio en recuperación que José Julián Bakaedo describe perfectamente en su artículo sobre los planes de rehabilitación de “Bilbao la Vieja”:

La zona denominada Bilbao la Vieja, incluye los barrios de Bilbao la Vieja, Zabala y San Francisco y agrupa a una población de unas 15.000 personas concentradas en un conglomerado urbano delimitado y aislado entre la Ría, una zona minera sin actividad desde hace más de veinte años y un conjunto de vías de ferrocarril. Esta triple circunstancia, unida a la orografía del terreno, la antigüedad de sus edificaciones y una ausencia de diseño y planificación de su trama urbana, así como una falta de espacios libres y zonas verdes, provocaron que el barrio se encuentre afectado por un grave proceso de degradación física.

De forma complementaria, Bilbao la Vieja sufría una serie de problemas socioeconómicos que agravaban su situación, provocando una realidad

de marginalidad e incluso de “ghetto” en relación con el resto de la ciudad. Por otro lado, Bilbao la Vieja presentaba los índices más elevados de la ciudad en prostitución, completando el círculo de esta situación, la población mejor asentada social y económicamente tiende a abandonar los barrios o al menos a buscar relaciones y alternativas de ocio en otras zonas de la ciudad, propiciando la repoblación de personas de menor solvencia, así como la pérdida del espacio y la autoridad de la comunidad más asentada frente a los elementos lumpen que atrae cada vez más el “estanco” de drogas ilegales en que se va convirtiendo la zona. A partir de ahí, hasta nuestros días, la desestructuración social, económica y comercial, ha sido la seña de identidad de un área cada vez más alejada del inicio del “nuevo desarrollo” del Bilbao metropolitano de los años noventa, acompañado del abandono y la desidia institucional frente a esta grave situación¹²:

Los colectivos jóvenes, la asociación de vecinos y familias, *la Asociación 2 de Mayo*, colectivos de artistas, no dejan de abrir galerías, estudios, tiendas-taller, librerías, etc. Tanto ellos como LaCuchara apuesta por una revitalización y recuperación del barrio, por ello el centrar gran parte de los eventos en esta zona, ofrecer una serie de actividades, donde se vea movimiento, reunir a un grupo de personas disfrutando de una cita artístico/cultural enmarcada en una zona marginal, con muchas posibilidades que ofrecer al ciudadano.

Como signo evidente de la idoneidad del entorno elegido, se detalla una lista de algunas de las distintas actividades que se están fomentando por las diferentes asociaciones para la mejora del barrio.

- Actividades musicales y de escena abierta.
- Actividades de promoción del empleo.

¹² BAKAEDO, JOSÉ JULIÁN. *Plan de Gobierno, 2007-2011, Cultura y Equipamiento de Bilbao – Plan de rehabilitación “Bilbao La Vieja”*, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastián, Bilbao 2006 pág.324

-Para ampliar este tema se podría consultar: ARNAIZ GÓMEZ, EDUARDO, *“Movimientos sociales urbanos en Bilbao la Vieja”* 24/9/2002. PublicaDonostia-San Sebastián : Eusko Ikaskuntza, 2003.

- Semillero de empresas.
- Actividades informáticas.
- Actividades de formación ocupacional.
- Actividades artísticas.

CERTAMEN DE ARTE HORMONADO

Planteamiento del certamen.

Consiste en una exposición permanente de diez días de creación contemporánea; con programación durante estos días en diferentes espacios de arte de acción, conciertos y actuaciones de grupos de música / cantautores, teatro, danza, performance, workshops, coloquios, etc. Los artistas de las distintas disciplinas acceden a Arte Hormonado, por su **carácter emergente poco convencional y/o experimental.**

La Moda actúa como una disciplina artística, dedicando un día de la programación a estos jóvenes diseñadores/as, sus diseños encajan dentro de la experimentación de materiales, telas, tejidos, cortes arriesgados, normalmente estos diseñadores son jóvenes sin experiencia en el ámbito profesional.

En comparación con los distintos desfiles de moda, en los que participar, supone muchas veces un coste exagerado, LaCuchara invita a los/las diseñadores/as, que presenten la colección de forma gratuita, además de facilitar los modelos, peluquería y maquillaje.

Algo a destacar es que LaCuchara, realiza eventos participativos, ya que consideramos es muy importante que el público no sea simplemente consumidor de cultura, buscamos que se sienta partícipe de lo que está sucediendo. Fomentamos lugares de encuentro y creación de experiencias lúdicas, donde el participante pueda ver las obras expuestas

y disfrutar de una sesión DJ, tomar fresas con “foundue” de chocolate, ver conciertos, performance, etc.

Parte de la filosofía corporativa de LaCuchara, es el Champán, las burbujas, las fresas, la purpurina. El amor y la *alegría pal’ body*, son palabras que acompañan y definen la imagen; los Newsletters, las notas de prensa y la propia vida del evento, transmite un juego naíf, chick, kitsch y juvenil. La imagen anual siempre colorida y muy visual, con una apariencia infantil, pero con cierta referencia a la sordidez de lo sexual.

Intercambios Culturales

Como ya se ha comentado, los miembros de LaCuchara residen en diferentes puntos de Europa. Por ello vemos la oportunidad de expandir nuestro campo de actuación a diferentes ciudades y poder dar difusión a estos artistas que confían en Arte Hormonado, crear eventos o relaciones con espacios situados fuera del País Vasco, en los que ellos sigan siendo los protagonistas.

Alejandra de la Torre que trabajó en la Galería de Arte Diferença, de Lisboa, colabora con LaCuchara, está encargada de abrir las puertas a LaCuchara hacia Lisboa. A lo largo de nuestra existencia hemos realizado exposiciones en Núremberg y Granada, con artistas que han sido seleccionados en alguna de las ediciones de Arte Hormonado.

Se están planteando posibles intercambios en Portugal, Alemania, Polonia y México.

Como ejemplos de intercambios culturales en la edición del 2010 invitamos, como primicia en Bilbao y desde Berlín una experiencia CUE¹³. CUE es un espacio para la expresión espontánea y la improvisación interdisciplinar.

CUE nace de una carencia:

¹³ Página web de CUE: www.cue-ifyouneed.org

Necesidad de espacios donde experimentar otros modos de expresión y conducta dentro un contexto performativo donde las acciones no estén únicamente restringidas a prácticas artísticas, sino que cualquier forma de acción sea bienvenida.

El principal objetivo en CUE no es comunicar un resultado a un público y ni mucho menos producir un producto sino crear las condiciones de posibilidad para que los participantes gocen su tiempo en juego colectivo de acciones simultáneas donde lo que se busca es una comunicación inmediata, nueva y siempre inestable, donde la interacción será la clave de esa comunicación, y los participantes se verán expuestos a crear relaciones entre ellos.

En CUE lo artístico no tiene prioridad, tampoco se pretende juzgar ni valorar la calidad artística de las acciones de los diferentes participantes sino proporcionar una experiencia lúdica, reconfortante, desinhibidora. Esta participación simultánea obligará a cada participante a interactuar con el espacio y con el resto de creadores, fundiéndose todos los resultados en algo imprevisible que es CUE. CUE es todo lo que suceda en ese espacio durante la duración del evento CUE no pretende tampoco crear unas condiciones donde no existan reglas de juego sino más bien suspender las reglas pre-existentes para que cada participante se haga responsable de determinar las condiciones del juego por sí mismo, tomando decisiones que lidien con las situaciones generadas y con los demás participantes, a la vez que se respetan las instalaciones y las posibles limitaciones que el espacio imponga.

Por eso principios como los de autonomía y tolerancia pueden ayudar a buscar soluciones a las siguientes cuestiones:

¿Cómo puede existir la convivencia en un contexto en el que no hay reglas preescritas ni director y los individuos se guían según el principio de individualidad y gozo de sí?, ¿cómo hacer que las acciones de los

participantes no se excluyan entre sí?, ¿qué sucede si dos goce individuales chocan e interfieren?, ¿cómo entender las interferencias?, ¿qué sucede si uno o varios de los participantes por las razones que sean no están de acuerdo con las decisiones/acciones tomadas por otros participantes?

De este modo CUE, en constante búsqueda de su propio significado, surge también como un problema, un reto, un laboratorio de una nueva organización social, basado en los valores de autonomía y tolerancia: aceptación de los otros y capacidad de prescindir de ellos.

A la experiencia CUE, se le sumó el **Colectivo Piso**¹⁴, en el Espacio Abisal, dedicado al desarrollo de procesos creativos, el Colectivo afincado en Berlín, es invitado a desarrollar una semana de **residencia artística**, tras la cual tuvimos la oportunidad de ver su el nacimiento y transcurso de su obra y crear un dialogo con ellos sobre los Procesos de Creación Colectivos.

¹⁴ Páginas Web del Colectivo Piso: piso-colectivo.blogspot.com, www.facebook.com/piso.colectivo, gentileza-home.blogspot.com, www.myspace.com/projectogentileza

II.2.2. Gestión económica.

Patrocinadores potenciales y Plan de Financiación.

Según Javier Duero, miembro de la organización Pensart, el contexto social-económico que nos rodea, no ha permitido tampoco, la necesaria estructuralización y profesionalización de un sector, que a pesar de su importancia y determinante influencia en otros ámbitos, continúa desvertebrado, funciona a base de micro-economías, y con unas estructuras de producción muy precarias.

En su artículo *“Hacer de la necesidad una virtud”¹⁵*, comenta que en el 2009 no se había interiorizado por parte de numerosos estamentos políticos la importancia que la producción cultural independiente tiene en el desarrollo de un país, de su valor añadido en otros sectores como la educación, la innovación, la dependencia, la integración social y el nuevo turismo urbano-

Como se ha comentado, nuestro objetivo inicial, fue el de ofrecer, sin ánimo de lucro, un espacio a artistas y propuestas, que por sus características poco convencionales tanto a nivel plástico como conceptual, veían muy limitadas sus posibilidades de difusión.

No obstante la excelente evolución del certamen y del reconocimiento que este está obteniendo en su entorno, ha aumentado el volumen de gestión considerablemente, motivo por el que nos planteamos buscar financiación de la promoción, dirección, organización y celebración de eventos y certámenes.

A esta necesidad se suma la mejora de la oferta para artistas y público participante, que hace incrementar el presupuesto y nos plantea la necesidad de desarrollar un **Plan de Marketing**, encaminado a la consecución de la más amplia **promoción y publicidad gratuita** del/los evento/s, a través de prensa y TV local, nacional y medios especializados, en los apartados de: Arte, Cultura, Nuevas tendencias, Ocio y tiempo libre

¹⁵ JAVIER DUERO; *“Hacer de la necesidad una virtud”*, pág.3 - in-stituon.net 13/12/2010

Para poder ampliar el margen económico con el que contamos para organizar el certamen una de las maneras es el patrocinio por medio de empresas e instituciones relacionadas con el arte o con los servicios de gestión de un evento. Mediante una selección de Patrocinadores Potenciales, se eligen aquellos que, por proximidad, física, social y/o cultural, se consideren idóneos y se solicita cita previa para dar a conocer en profundidad los detalles de los certámenes realizados, con el objetivo de fijar la conveniencia de la colaboración económica. Esta colaboración, sujeta a la normativa fiscal y contable fijada por la/s Administración/es, puede tener connotaciones fiscales beneficiosas para las empresas, como por ejemplo en la liquidación de impuestos, motivo por el que en la organización del evento tenemos como prioridad fijar una estrategia para establecer el patrocinio continuado de las empresas .

Patrocinadores Potenciales.

Sector Público

- Administración Local
- Administración Autonómica
- Administración Nacional
- Universidad
- Instituto de Crédito Oficial
- Museos

Sector Privado

- Museos
- Instituciones Financieras
 - Obra Social de Bancos y Cajas de Ahorro
- Publicaciones especializadas
- Comercializadoras
 - Bebidas
 - Aperitivos y Snacks
- Estudios de Diseño y Moda

- Estudios de Grabación
- Estudios de Fotografía y Video
- Agencias Inmobiliarias
- Empresas de Transporte
- Rent a Car/ Hoteles

El listado de empresas e instituciones con las que inicialmente contactamos fueron las siguientes: Tanqueray, Telefónica, San Miguel, Absolut Vodka, Mapfre Seguros, Heineken, Universidad del País Vasco, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Hotel Meliá, Restaurante La Cuchara, Museo Guggenheim de Bilbao, Bilbao Arte, Euskaltel, Vodafone, Coca Cola, entre otros.

Algunos de los Patrocinadores Potenciales se convierten en Patrocinadores Reales y su imagen se distribuye y potencia a través de la cartelería y catálogos de promoción del certamen, en lugar de tener pocos grandes mecenas, nuestra intención es tener, muchos grandes benefactores que con pequeñas aportaciones permitan el desarrollo del presupuesto.

A las empresas e instituciones que les interesa colaborar les ofrecemos distintos tipos de colaboración:

- **Gran mecenazgo** (5.000 € en adelante)

Normalmente es colaborador institucional, altruista y no persigue la repercusión mediática.

-**Mecenazgo** (3.000 € a 5.000 €)

Es Institución pública o Institución Financiera, tiene una mínima dotación presupuestaria y además de figurar en la cartelería y catálogos, le gusta estar presente en las inauguraciones y clausuras de los eventos.

-**Patrocinador** (1.000 € a 3.000 €)

Colabora a cambio de una repercusión mediática definida por el tamaño de su “anuncio” en el catálogo y aparece en la cartelería y anuncios de los eventos.

-Colaborador.

Subvenciona/soporta gastos del Certamen, a cambio de figurar en la cartelería y anuncios del evento.

Hasta la fecha el colectivo no ha renunciado a la gratuidad del evento, no obstante como hemos comentado con anterioridad el volumen de trabajo y nuestra aspiración a ocupar un espacio “profesional” en el entorno socio-cultural nos ha llevado a pensar, conformar una sociedad cooperativa sin ánimo de lucro, a través de la cual, los Socios Cooperativistas puedan prestar sus servicios profesionales y establecer una remuneración por ello (captación de “sponsor”, gestión de salas, fotografía, edición de video, montaje expositivo, etc.) que permita el desempeño de una actividad laboral/profesional. Este aspecto aumenta el coste del certamen e implica la necesidad de mayores ingresos en el apartado de patrocinio, cambios que todavía esta por ver si se harán efectivos.

Subvenciones, patrocinadores, colaboradores.

Conseguir recursos económicos para destinarlos a la financiación de la muestra es una ardua tarea que requiere de mucho esfuerzo, uno de nosotros debería estar totalmente volcado en la búsqueda de financiación, requiere de perseverancia, compromiso, contactos y cierta capacidad de presentar los resultados, saber vender el proyecto.

Tanto para buscar un **patrocinador** o solicitar una **subvención**, nosotros optamos por constituirnos como asociación sin ánimo de lucro, dando más fuerza y credibilidad al festival y facilitando todos los temas de facturación y administrativos. Siempre que hemos aplicado para una subvención o hemos querido contactar con una marca hemos presentado un proyecto, dando a conocer el festival y su repercusión mediática.

Cuando hemos concursado por alguna subvención, que son convocadas por administraciones públicas y entidades privadas para la realización de proyectos expositivos, hemos enviado nuestro proyecto con el concepto, un listado de la repercusión mediática, un DVD con los videos de las distintas ediciones, el plan de patrocinios¹⁶, los estatutos de la asociación y el formulario a rellenar con el presupuesto solicitado y los demás patrocinadores que nos apoyan.

Las subvenciones a las que hemos concursado sin éxito son: Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento del País Vasco, Eremuak y Banco Santander, sabemos y conocemos muchas más, pero ahí está nuestro fallo, no hemos sido constantes en la presentación de nuestro festival.

Fuera de las convocatorias, hemos presentado el festival a diferentes empresas e instituciones con la intención de conseguir fondos para el proyecto.

Nuestro máximo sponsor es la Universidad del País Vasco, **institución pública**. Cada año les presentamos el dossier, tanto conceptual como de prensa, el presupuesto y unos certificados especificando, en qué, vamos a invertir el dinero que solicitamos.

Siempre ha sido un trato muy amable y sencillo. Nuestro comienzo con la Universidad fue desde las propias aulas, todos éramos estudiantes, por ello fue más fácil el primer contacto, ahora mantenemos una buena relación profesional tanto por e-mail, como por video conferencia. La Universidad de País Vasco, sobre todo Bellas Artes, muestran simpatía hacia el festival, ofreciendo su máximo apoyo y confianza. Si no son capaces de ofrecer soporte económico, colaboran ofreciendo infraestructura o material. A cambio el logotipo de la universidad y facultad deben figurar en la cartelería y Web/blog del certamen.

¹⁶ Todos estos documentos están adjuntos en el DVD del punto V que acompaña el PFM.

Con este tipo de instituciones a las que solicitamos colaboración, económica, cesión de espacio y/o material, acudimos a una primera reunión, ya que el factor humano es importante a la hora de darnos a conocer y presentar el proyecto:

Las instituciones con quienes hemos contactado fuera de convocatorias son: Alhóndiga de Bilbao, Bilbao Arte, BilboRock, Museo de Reproducciones, Ayuntamiento de Bilbao.

En el ámbito de lo privado nos han apoyado en ocasiones puntuales el Guggenheim y la marca Tanqueray, exigiendo en ambos casos un control de los contenidos del certamen.

Nosotros, no hemos podido o sabido llegar a las grandes subvenciones. Por un lado si queremos pagar a todos los artistas por su participación, más alquileres, honorarios de organización y artistas invitados, dieta, etc., la cantidad de presupuesto que necesitamos es muy elevada y con las subvenciones que conseguimos no llegamos a pagar ni un cuarto del presupuesto. Aún cuando la institución pública y la empresa privada confían en el enfoque del proyecto, no lo ven rentable para la ciudad de Bilbao o como un posible retorno de la inversión. Apoyar el arte emergente, es importante, pero no da nombre a la ciudad y por ello se prefiere destinar dinero y recursos a artistas o festivales consolidados, que apoyar a los que están empezando. A nivel estadístico, es una apuesta más segura, mucha más gente acudirá a un evento dónde puedan disfrutar de un artista emergente pero ya con nombre, que haya ganado varios premios, como el “Caja Madrid” - por poner un ejemplo-, que a otro evento en el que artistas realizan cosas muy interesantes, pero aún desarrollan su trabajo dentro de las aulas de Bellas Artes. No podemos, ni debemos eludir, que nosotros no hemos sabido transmitir la importancia que tiene una plataforma como esta, de cara a permitir que estudiantes y artistas emergentes de las distintas disciplinas, muestren su trabajo y convivan con el resto de propuestas en diálogo abierto con el

espectador. Además por nuestro propio estilo nunca hemos sido ambiciosos y ello nos ha llevado a no pensar en el carácter comercial/mercantil que mueve un festival y no hemos sabido tratar con los medios de comunicación pues siempre nos ha faltado tiempo para explicarles y promocionarnos. Tenemos muchas carencias que puede que no nos favorezcan a la hora de que empresas e instituciones con marcado carácter mercantil nos subvencionen o patrocinen. El máximo apoyo que, no por casualidad, tenemos es la Universidad de País Vasco y Bilbao Arte; ellos confían plenamente en nosotros y en nuestro proyecto.

La **autofinanciación** debe empezar a ser parte de lo que somos, si no corremos el riesgo de desaparecer, no debemos olvidar nuestra creencia de cultura gratuita, porque pondríamos en duda nuestros principios, pero algunas veces, nos vemos obligados a poner una entrada, un coste simbólico, que ayude soportar parte de los gastos, que montar un festival o un evento conlleva. Queremos empezar a plantear el concepto de SoliParty, para recaudar fondos y seguir existiendo. *Solidaridad por el Arte para hacer Arte*, con el nuevo proyecto, ya en funcionamiento, “LaCuchara Tour”.¹⁷

Para concluir este apartado cito a Martí Manen¹⁸ en su artículo *Nuevo institucionalismo y realidad contextual* comenta que; “*la falta de recursos puede dificultar esta tarea, pero si realmente existe un proyecto, los recursos llegarán porque se revelará que es absolutamente necesario que así sea. No se parte de una idea de legitimación, según la cual el sector institucional y el mercado tienen mucho que decir, sino de una voluntad de construcción y autoconocimiento; investigación y cierta flexibilidad ante la presentación de ideas.*” No todo es negro dentro de la búsqueda de recursos.

¹⁷ www.lacucharatour.wordpress.com

¹⁸ MARTÍ MANEN, “*Nuevo Institucionalismo y realidad contextual*”, in-stituon.net 13/12/2010

II.3. CONVOCATORIA DEL CERTAMEN

II.3.1. Equipo de trabajo y organización.

Describo a continuación las tareas que un equipo, como es LaCuchara necesita para gestionar o producir un festival:

Se deben coordinar todos las tareas y personal que trabajen en el certamen: como montaje expositivo, programación, comisariado, técnico de sonido e iluminación, selección de música, comunicación, marketing. También se deben programar y acudir a las reuniones, buscar sponsors, patrocinadores, colaboradores, espacios, acondicionar los espacios, etc.

En LaCuchara la organización del colectivo es horizontal. Inicialmente tomábamos las decisiones colectivamente pero con el paso de los años, ha habido un proceso de especialización de los distintos miembros que han pasado a asumir la responsabilidad y toma de decisiones de determinados aspectos del proyecto. Aunque, tomar una decisión importante es obligación de todos los componentes del colectivo.

En ocasiones se ha invitado a colectivos o profesionales a colaborar con el certamen asignándoles, tareas específicas, de las cuales, además de ser su especialidad profesional, se hacen responsables. Es importante saber delegar, ya que una misma persona o un mismo grupo de personas, no puede soportar todo el peso que conlleva organizar un festival. A continuación sigue, una lista de los miembros de LaCuchara hasta el momento:

Dirección-Comisariado.-

Inés Bermejo

Anarel·la Martínez

Alberto Sánchez

Esther Estévez.

Asistente de Dirección e Interprete.-

Nadine Korek

Dirección Departamento de Moda

Rebeca García

Dirección Departamento de Música.-

Pepe Ábalos.

Jesús Carrasco.

Relaciones Interculturales.-

Alejandra de la Torre

En la forma de proceder de nuestro colectivo y fruto de la falta de recursos y la manera en que se han desarrollado las distintas ediciones del certamen, el cargo que aparece es informativo. Los cargos de dirección se han otorgado por antigüedad.

Es cierto que cada uno tiene unas funciones específicas y diferentes responsabilidades, pero hay tareas que no importa si eres personal de dirección, comisario, técnico, etc. Todos los miembros trabajan por igual, de forma horizontal distribuyendo tareas en función de la disponibilidad, comprometiéndose sólo con las tareas que se pueden asumir, lo importante de un grupo es que sepa trabajar en equipo, confiar en el compañero y saber negociar y consensuar en las situaciones donde hay discrepancias. Un trabajo colectivo, en nuestra asociación, es imprescindible, ya que no residir en el lugar de intervención, dificulta muchos movimientos.

Una buena comunicación es importante. La utilización de las **nuevas tecnologías de comunicación** es imprescindible para nosotros, ya sea para reuniones por Skype y/o correo electrónico y aunque hay una constante comunicación vía e-mail, se debería incrementar la frecuencia de reuniones por videoconferencia para poder resolver situaciones de forma más rápida y eficiente.

Los meses anteriores al Certamen, cada miembro del colectivo trabaja centrado en determinadas tareas desde su lugar de residencia, pero cuando tenemos que reunirnos con las instituciones, no es factible hacer una primera negociación por videoconferencia, esto dificulta el trabajo individual de cada uno.

La cara física del colectivo es la persona que vive más cerca de Bilbao, es quien se hace cargo de reunirse con las instituciones, algunas veces esta persona, no lleva el primer trato y es un gran esfuerzo grupal el ponernos al día y preparar la reunión, una vez se han llegado al acuerdo, se comunica al grupo y se vuelve a trabajar cada uno en las tareas

asignadas de gestión y programación. Todos debemos conocer que sucede en cada momento para poder atender cualquier tipo de inconveniente. Con el paso de los años es mucho más sencillo, ya que nos conocen y podemos atender estos trámites desde la distancia, sin ningún problema de gestionar o programar.

II.3.2. Elección del título anual.

Cada año un miembro del colectivo, por orden de antigüedad, propone diferentes nombres para seleccionar entre todos el título del festival. Cada año la imagen cambia, no tiene que ver con la temática del festival, ni con la programación que tenemos, pero sí con nuestra estética y filosofía. a continuación presento un breve resumen de la elección de los títulos de las distintas ediciones.

El primer año, se tituló “**síndrome 47,XY**”, haciendo referencia a los cambios hormonales que se producen en el síndrome del “Superhombre”, un trastorno genético de los cromosomas sexuales.

El segundo año, el festival recibió el nombre de “**entre incontinencias y purpurinas doradas**”¹⁹. La imagen del festival tenía unas connotaciones naíf que debían contrastarse con una lectura que fuera de conceptos contrapuestos, para hacer referencia a "lo hormonado" del festival. No tanto por su connotación sexual sino por el contraste, el giro que da un subtítulo a una imagen inocente de por sí. No por exceder en descripción se entiende más, prefiriendo recurrir a la idea de un "juego", que saque una sonrisa, o un guiño, del espectador.

El tercer año del festival recibió el nombre de “**SHOCK, SHOCK!**”, por todos los cambios que empezábamos a tener, el trabajo a distancia empezaba a afectar a los componentes de la organización. Llegamos a la idea de que estábamos en “Shock” por la situación que nos venía encima.

¹⁹Sara H Peñalver, ilustró y creó la imagen de esta edición.
sarahpenalverilustraciones.blogspot.com

Sumando su significado de golpe, lo llevamos a la idea principal de Arte Hormonado, del cambio, activar, querer dar un golpe, donde todos puedan conocer y disfrutar del Certamen. El juego de palabras, su musicalidad, el ritmo, la fácil pronunciación y la imagen naïf que la acompañaba, nos pareció idónea para este tercer año.

El cuarto año elegimos el nombre de “**God sHave the Queen**”, título de la canción de los Sex Pistols, considerados responsables de haber iniciado el movimiento punk en el Reino Unido. Este movimiento buscaba liberarse de los estigmas sociales, no daba explicaciones y pretendía incomodar a lo establecido. Se recurría a la provocación a través de la demostración estética o giros de lenguaje contradictorios, promoviendo la creatividad individual de una manera visual, todo ello con las hormonas en plena ebullición, ya que en los inicios del movimiento, la mayoría de los artistas no llegaban a los 20 años.

II.3.3. Comisariado, Agente Cultural – Criterios de selección del certamen.

Hay diferentes términos que podrían acompañar la palabra comisariar tratando de ilustrar este cambio, como por ejemplo: mediador, colaborador, proveedor de plataformas, agitador cultural negociador, programador y agente cultural. Manuela Moscoso, comisaria

independiente comenta que: *“todos estos términos son intentos de analizar que el comisario no es, sino lo que hace. El comisario es el que debe mediar entre diferentes mundos, el de la obra de arte, el artista, el del espacio de exhibición y el público. Es así que el comisario está “atrapado” en una serie de puntos medio que son difícil de definir. Hay muchísimos modos de comisariar, no hay una forma maestra”*²⁰. La acción de un comisario en las palabras de Andrew Renton es *“estar atento a donde la práctica artística pueda ir, sin saber a donde”*.²¹²²

Virginia Torrente comenta que la definición **agente cultural** le parece una buena descripción de lo que un comisario debe ser. *“Un agente que se ocupe de presentar la obra de arte con una cierta percepción de que está haciendo un trabajo relevante para el artista, para el público y para él mismo. De crear una conexión entre elementos tan dispares como son la estética, la percepción, la comprensión. Sin pensar en el mercado nunca. Pensando siempre en la exposición que le ocupa en ese momento. Hacer que el lugar de exposición sea un altavoz para el artista y la obra presentada. Estar listos y dispuestos a trabajar como agentes libres, que sin estar ligados a una institución concreta hablo de los comisarios independientes, crean redes de información y trabajo con ellas, disponibles para ser contratados y recibir ofertas como lo están los artistas, asociados con aquellos cuya obra sea motivo de estudio e interés común. Motivación y claridad de ideas sobre el tipo de arte y los artistas que quieren defender, y saber hacerlo a tres bandas: frente a uno mismo, con el artista, y para el público. Ser consciente de la responsabilidad de este trabajo, porque una toma de posición como comisario es un asunto muy serio. En tiempos como los actuales, cuando arte y cultura funcionan con una extrema y frágil dependencia de la economía y la política, que*

²⁰ ²⁰ MOSCOSO, MANUELA *“Comisariar, la palabra extendida, Sobre el comisariado o a vueltas con lo mismo”*. En A*Magazine -Revista de A*DESK. nº 47. 7/10/2009

²¹ ANDREW RENTON; comisario independiente y crítico. Ha publicado un gran número de catálogos y libros sobre arte contemporáneo.

²² ANDREW RENTON y LIAM GILLICK *“Technique Anglais: Current Trends in British Art, Thames & Hudson”*, Editorial Thames & Hudson. ,pág 111. Agosto 1991.

*son polos opuestos de la libertad de creación, hay que saber lidiar con estas alianzas, desastrosas por definición, darle la vuelta al asunto y disfrutar de las estrategias posibles para la construcción de la exposición, dejando todo el terreno libre para la creatividad del artista. Caso del comisario como estrategia y gestor listo para todo.*²³

Nosotros tenemos en cuenta que para programar un festival, comisariar una exposición, etc. se debe ser intuitivo, percibir las diversas necesidades sociales e ideológicas, tener en cuenta las opiniones estéticas y hasta la ambición de uno mismo. Según LLuis Bonet²⁴²⁵, estos son algunos de los criterios que deberíamos tener en cuenta para programar/comisariar:

- La orientación y recursos que emana la institución: misión y finalidad, objetivos estratégicos, recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos.

- Los aspectos culturales: tradición del proyecto, demanda local, valores culturales, tendencias artísticas.

- La interacción de agentes externos con capacidad de incidencia en el proyecto.

- Disponibilidad de obra y artistas, talento artístico local, competencia, patrocinadores y subvencionadores, crítica y medios de comunicación.

El comisariado de la exposición temporal de Arte Hormonado parte de una **convocatoria**. Seleccionamos diferentes artistas de todas las disciplinas y nutrimos nuestra programación en cada edición, invitando a

²³ VIRGINA TORRENTE, “Un caso para el comisariado de arte contemporáneo”, Texto publicado en Revista de Occidente nº333, Febrero 2009.

²⁴ LLuis Bonet; coordinador del Master Oficial en Gestión Cultural y del Programa de Doctorado en Gestión de la Cultura y el Patrimonio, así como Director de los Cursos de Postgrado en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona.

²⁵ LLUIS BONET “Una reflexión sobre el proceso de programación cultural”.
lluisbonet.blogspot.com 19/1/2011

artistas nacionales y/o internacionales, para mostrar lo que se realiza en el ámbito local y en diferentes puntos del mundo.

La selección la realizamos los propios componentes de LaCuchara, primero de forma individual eligiendo cada uno a sus favoritos de manera independiente. Finalmente hacemos una puesta en común, donde debatimos cuál es la mejor combinación para que quede una exposición completa y homogénea a la vista.

Nos basamos en pautas y criterios que se han ido definiendo a lo largo de los años. Toda disciplina, medio y/o contenido, caben en el Certamen de Arte Hormonado. Pueden concurrir al certamen todos los artistas que así lo deseen, sin distinción de nacionalidad ni límite de edad, que desarrollen su trabajo en el País Vasco. Igualmente pueden ser seleccionados artistas que no desarrollen su obra en el País Vasco. El número de estos depende del espacio de las salas, dando prioridad a los artistas locales. Se puede participar individual o colectivamente con un límite de dos propuestas.

Para ser seleccionado en el certamen, los artistas que se presenten deben cumplir una o más de las siguientes características.

- Ser un artista que no esté dentro del circuito profesional del arte.
- Trabajar dentro de la experimentación de medios o materias.
- Que la pieza tenga un carácter dinámico y que haga al público participar, facilitando la organización de una exposición de carácter interactiva y lúdica.
- Que se trabaje alguna de las nuevas tendencias artísticas.
- Que haya coherencia entre la forma y el tema que propone la pieza
- Que la pieza se ajuste al conjunto de la exposición, que mantenga una coherencia en la estructura visual, estética y conceptual del montaje expositivo

No hay una ley o guía para seguir los criterios de comisariar o programar, No obstante, nos resultan interesantes las observaciones de *Ole Bouman*²⁶²⁷ quien afirma que la práctica del comisariado requiere de conceptos completamente nuevos porque “los métodos tradicionales de exposición están experimentando profundas transformaciones, el estatus del creador, la imagen, el objeto, el 'display', el espacio, la institución y, quizá por encima de todo, la recepción, está cambiando hasta tal punto que existen serias dificultades para reconocerlos como tales.” En relación a la práctica del comisariado Bouman nos propone diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer nuestros propios criterios como que “el mundo del arte carece de auto-crítica, por tanto, puede ser inventada, la sociedad del espectáculo podría dar paso a sus participantes de nuevo ya que si el público se convierte en una fuerza interactiva, el comisariado de arte debe utilizar esta energía. El arte, concebido como práctica creativa, puede tener lugar en cualquier momento y a en cualquier sitio. Comisariar exposiciones significa ser conscientes de la necesidad de esta premisa”.

Artistas que han participado en las distintas ediciones del certamen.

En las distintas ediciones del Certamen hemos contado con la participación de los/as artistas plásticos: David De Las Heras, Ibai Leon, Damaris Pan, Ion Macareno, Iagoba Moly, Koldo Tellaetxe, Aixa Takkal, Edu Hurtado, Álvaro Gil entre otros, el catedrático Josu Rekalde, Fausto Grossi, el performer valenciano David Pascual Huertas, la artista multidisciplinar valenciana Marieta Campos o Yogurinha Borova .

Además han participado artistas internacionales como: Rodrigo Imaz (México), María José Ambrois (Uruguay), Marc Chiao “One Nation Man” (Singapur), Nicola Lefort (Francia) y Shaum Sankaran y Preet Kau (Singapur).

²⁶ Ole Bouman; Director del Instituto de Arquitectura de Nueva Zelanda.

²⁷ OLE BOUMAN “*Diez puntos hacia una nueva práctica del comisariado*”. Traducción: David García Casado. aleph-arts.org/pens/diez_puntos.html 19/6/2011

Han visitado el certamen compañías de teatro como *Los Anacolutos*, seleccionados dos veces en el ACT, y el CUBO, compañía de teatro dirigida por Iván Bilbao Fraile.

Algunas/os de las/los diseñadoras/es de moda que han desfilado en Arte Hormonado son Manderlay, Irene Wong, José Zambrano, premiado en el 2008 como “Mejor diseñador Zona D” en la IV Semana de la Moda de Valencia, Rebeca García, ganadora de diversos galardones en Irlanda, Eba Cruz, ganadora del V Certamen de Jóvenes diseñadores del País Vasco y en el año 2008.

En la tercera edición, año 2010 se realizó un Workshop, en Bilbao Arte, impartido por la bailarina Ana Sánchez y el performer Jorge Horno²⁸, titulado “¿Vemos lo que miramos?”

En la última edición, año 2011, el Certamen de Arte Hormonado, contó con la participación de 27 artistas, 10 grupos de música, 3 performers y 6 diseñadoras de moda.

II.3.4. Espacios de intervención

Enumero y describo los espacios de intervención con los que hemos trabajado en la cuarta edición del festival en 2011.

Zero Espazioa Museo Guggenheim de Bilbao: Es la nueva sala de orientación al visitante del Museo Guggenheim Bilbao. Se trata de un espacio dinámico e interactivo que nace con el objetivo de ser un punto de encuentro entre el visitante y la institución, poniendo a disposición del público las claves necesarias para vivir en el museo una experiencia única.

El propósito de esta sala es que el espectador conozca el museo de una forma práctica y dinámica para poder sacar el máximo provecho de su

²⁸ Jorge Horno; trabajó en la compañía de teatro *La Carnicería Teatro*, dirigida por *Rodrigo García*.

visita, además de crear eventos colaborando con otras asociaciones y ampliar el espectro de visitantes .

Nina Mötman²⁹ expone en un artículo que relaciona el público con las instituciones que *“las instituciones de arte, a diferencia de otras instituciones, tienen un perfil individual y mutable que ofrece a sus actores un margen considerablemente amplio de maniobra. Así, por ejemplo, el director de una institución de arte siempre que se mantenga dentro de ciertos límites y condiciones, puede adoptar una nueva dirección programática, dirigiéndose a nuevos grupos de público o generándolos”*³⁰. La nueva sala del Guggenheim podría ser un ejemplo de lo que expone N. Möntman.

Bilbao Arte: Es un centro de producción artística, dependiente del área de cultura del ayuntamiento de Bilbao, que pone a disposición de los jóvenes creadores los medios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de sus propuestas artísticas, ofreciendo residencias artísticas bajo previa selección.

El Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, antigua iglesia que pretende ampliar sus objetivos iniciales de enseñanza de la Historia del Arte, adaptándolos a las nuevas necesidades educativas de la sociedad. Desea ser un punto de referencia dentro del barrio en el que se ubica, así como en el conjunto de Bilbao y enmarcar, para ello, parte de su programación dentro de la Propuesta Internacional de las Ciudades Educadoras. Ofrece su espacio a diferentes actividades fuera del ámbito de la educación, colaborando con los distintos colectivos jóvenes o con el propio ayuntamiento.

²⁹ Nina Mötman profesora de Royal University College of Fine Arts en Estocolmo, comisaria y crítica de arte.

³⁰ NINA MÖTMAN *“Las instituciones de arte en una situación de cambio de interés público”* in-stituon.net 18/4/2011

BilboRock

BilboRock - La Merced es una sala polivalente, con carácter poli-funcional que le permite acoger todo tipo de actividades escénicas y musicales. En la planta de bajo existen siete locales de ensayo, equipados e insonorizados para su uso por parte de los grupos musicales.

Sala L'Mono

Espacio de creación e investigación artística de carácter independiente y autogestionado.

En cada institución hemos programado adaptándonos al modo de trabajar de cada espacio, ofreciendo los mejores artistas para cada ocasión, dando la misma prioridad a su filosofía de trabajo, como a la nuestra. Para concluir este apartado vuelvo a nombrar a Martí Manen³¹, explica de forma muy sencilla el funcionamiento de la institución clásica: *“no puede responder a la realidad por su propio funcionamiento. La institución puede albergar un tipo de propuesta muy concreta, aunque parece que se amplían los límites, pero es difícil que las grandes instituciones cambien su modo de funcionar para situarse en paralelo a la creación contemporánea. Por este motivo, hay maneras de hacer que la institución no podrá filtrar, ya que utilizan unos registros absolutamente distintos. Y eso no debería preocuparnos, sino todo lo contrario.”*

II.4. EL EVENTO

Ediciones del certamen.

En este apartado me propongo analizar el desarrollo del Certamen, atendiendo a las distintas fases de trabajo. Como han sido cuatro ediciones, he optado por analizar diferentes puntos que han ido cambiando a lo largo de las cuatro ediciones y finalmente haciendo

³¹ MARTÍ MANEN, *“Nuevo Institucionalismo y realidad contextual”*, in-stituon.net 13/12/2010

hincapié en la última, titulada “God sHave the Queen”. En los anexos se pueden consultar información de las distintas ediciones como, cartelería, reportajes, formularios, etc.

Nos hemos caracterizamos por nuestra frescura y sinceridad en los eventos y negociaciones. Nuestro trato siempre es cercano, evitamos marcar diferencias entre organización, público o participantes. A lo largo de estos años hemos mejorado la infraestructura del evento: espacios expositivos, alojamiento, etc. aún así seguimos trabajando para ofrecer mejor comodidad para los artistas y a la organización.

-Exposición Temporal, el paso de los años ha ido cambiando el espacio expositivo. Durante la primera edición, en el año 2008, trabajamos con pequeñas salas de exposiciones incluyendo bares polivalentes, observando la gran acogida del público. En la edición 2009 conseguimos un acuerdo con Bilbao Arte para realizar la muestra en su sala de exposiciones. En la tercera edición año 2010, volvimos a intentar trabajar con Bilbao Arte, pero el calendario de exposiciones estaba completo. De manera no fue posible la exposición, pero programamos un workshop en su sala del patio. La exposición temporal de ese año se realizó en tres galerías situadas en Bilbao La Vieja. Esto acercó a los artistas emergentes al mundo galerístico, donde tuvieron que poner precios a sus propias obras. Fue interesante el recorrido que ofrecimos al público que visitaba las diferentes salas, a modo “gincana” donde ofrecimos conciertos experimentales en cada espacio mientras una performer guiaba al público de espacio a espacio. En la cuarta edición, en el año 2011, repetimos la exposición en Bilbao Arte, con lo que hemos conseguido un compromiso por las dos partes para poder trabajar conjuntamente y de forma anual. Este año 2012, con el nuevo formato “LaCuchara Tour” volveremos a exhibir a los artistas seleccionados en Bilbao Arte.

-Alojamiento para organización o artistas. Este ha sido un punto que ha ido evolucionando a lo largo de los años. En el primer año (2008) todos vivíamos en Bilbao, por lo que fue sencillo acoger a los artistas invitados. En la segunda edición (2009) recurrimos a las amistades para que nos facilitaran sus casas y poder dar alojamiento a los artistas y a parte de la organización que ya no residía en Bilbao. Los siguientes años optamos por mejorar nuestra propia comodidad y la de los artistas, alquilando una habitación con acceso a cocina, ducha y espacio de trabajo en la sala L'MONO. Allí se alojaban tanto organización como artistas.

Desde el último año estamos negociando con hoteles u hostales la posibilidad de tener una habitación a cambio de publicidad u organizar un evento en su hotel.

Catering: El catering siempre va a cargo de la organización, pagado por las subvenciones recibidas. Cada año buscamos empresas del propio lugar que necesiten promoción. En la tercera edición (2010) Tanqueray patrocinó uno de nuestros eventos facilitando una barra en la que se degustaba y promocionaban sus productos. En la cuarta edición (2011) Tanqueray volvió a llamar ofreciendo una aportación económica y dos barras con cócteles en dos de los eventos más grandes del festival. Finalmente no fue posible, de manera que contactamos con una empresa de Txacolí Espumoso, siguiendo con la imagen de champán y fresas. Mostraron gran interés, pero no fue posible cerrar el trato por su proximidad a la fecha del evento, quedando pendientes para esta próxima edición 2012 dentro del Tour.

Equipos de sonido: Para evitar el gasto en la compra de nuevo cableado cada año pretendemos negociar el patrocinio en especies con una marca de sonido, que facilitaría el material y cableado de sonido necesario a cambio de publicidad.

El hecho de que no exista un calendario de reuniones y un mailing bidireccional de cada uno de los componentes produce que uno de los **puntos débiles y mejorables** de la asociación sea la discontinuidad de comunicación. Podríamos mejorar esta situación reservando una hora semanal, quincenal o mensual, dependiendo de las necesidades, para reunirnos vía Skype.

La distancia también favorece a esta discontinuidad de comunicación, por ello este tipo de reuniones deberían ser obligatorias

La filosofía del festival y la responsabilidad que asume cada uno, se ven afectados por las metas personales. Por ello “LaCuchara Tour” ha sido la solución, donde cada componente del colectivo trabaja de forma individual, asumiendo la responsabilidad del evento que le interese, siempre apoyado por el grupo, dando la oportunidad de poder hacer un evento donde reflejar sus inquietudes personales, sin olvidar la idea principal de LaCuchara, disfrutando y trabajando con un equipo que te respalda.

Otro aspecto a mejorar es la poca constancia en la búsqueda de subvenciones públicas y el no tener suficientes personas físicas que pudieran colaborar de forma remunerada. Nos vemos muy poco respaldados en las tareas que requieren una persona en la ciudad de Bilbao.

GASTOS E INGRESOS

En la cuarta edición, año 2011, como consecuencia de la crisis. No recibimos el valioso apoyo de las instituciones y sponsors que con anterioridad habían apoyado el proyecto. Empezamos a trabajar muy pronto para poder subsanar la falta de apoyo para buscar nuevos patrocinadores. Contactamos con diferentes marcas privadas, buscamos apoyo en el Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno del País Vasco, solicitamos la subvención EREMUAK, o la Diputación Foral de Bizkaia,

etc. Muchos alagaron el proyecto pero no recibimos apoyo pues en la actual situación de crisis no quieren asumir una responsabilidad anual con un certamen/festival de estas características, nadie quiere verse con el compromiso de, año tras año tener que pagar. Finalmente, con el contacto fallido ya mencionado, que iban a asumir los costes de cartelería, comunicación gastos de marketing en cada evento más una aportación a modo patrocinados, hizo que no se pudieran asumir todos los gastos y tener una deuda de 590 €.

Según Martí Manen; “el sector independiente se justifica demasiadas veces aludiendo a los déficits del ámbito institucional, pues necesita reflejo constante ante las institución para su propia existencia y definición. La generación de un contexto de discusión, diálogo, producción y experimentalización no siempre necesita de la realidad institucional, ya que el ritmo de la institución es ajeno al proceso”,

Demostramos que con una buena idea y ganas, se puede realizar un gran proyecto, sin necesidad de tener un gran presupuesto, subvenciones e instituciones apoyándote.

II.4.1. “God sHave the Queen”.

“God sHave the Queen”, es un evento dirigido en especial a un público atraído por la cultura contemporánea. No por ello renunciamos a que gente no iniciada se aproxime a nosotros y que la experiencia suscite en ellos un interés permanente.

Secciones del Certamen / Programación:

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES (MÚSICA)

En esta cuarta edición, hemos creado un solo evento de música experimental, donde ha destacado la música que en la composición y el directo sustituye los instrumentos tradicionales por artefactos como juguetes, software o “cacharros” encontrados. Apoyándose, en ocasiones, en el uso del cuerpo o la voz como instrumento musical. Los artistas que nos acompañaron en esta cuarta edición fueron:

BIHOTZATRANSISTOR (Bilbao y Navarra) (Electrónica analógica, kakofunk+tunipanea³²)

Combinación biomecánica entre el experto en cacharrería analógica Kakofunk y el fabricante de instrumentos-chatarra Tunipanea. Trabajan híbridos entre el tiempo real y la composición más calculada, siempre inspirados en una reverencia casi mística en el feedback, la electrónica de baja fidelidad y los cuencos tibetanos, en busca de un viaje tanto meditativo como hiriente por las profundidades de nuestras neuronas, como un viaje a un Tíbet catódico.

Nikola Lefort³³ (1983, Cannes)

MIRRORS and COPULATION

Una exploración de modismos de rock experimental, batería y solo de guitarra electrónica de la serie SWEET CHAOS de Niko.

En 1994 tuvo por primera vez una guitarra en sus manos y empezó a tocar Blues. Sobre el año 2000, mientras estudiaba arte visual y música en la universidad, el profesor Patricio Villarroel le introdujo en la música experimental en una escuela de música pequeña cerca de París.

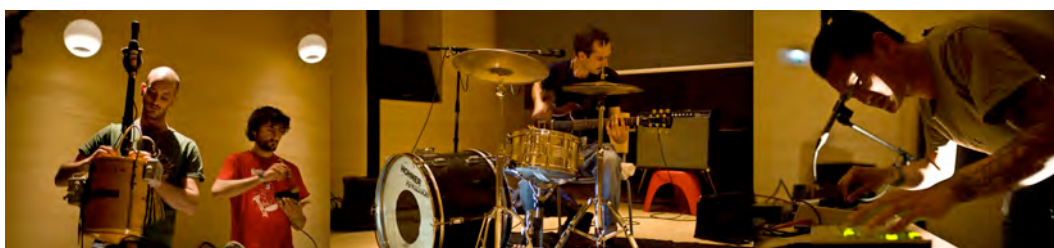
Entonces empezó a establecerse en el mundo parisién de la

³² Página del grupo: tunipanea.wordpress.com, Texto escrito por Miguel a. García.

³³ Página del grupo: campranger.wordpress.com/bands/

improvisación musical; encontrándose, tocando e intercambiando ideas con músicos de este ámbito.

En el 2009 se fue a vivir a Berlín, donde se instaló como ilustrador y artista sonoro. En Berlín trabaja con dos colectivos artísticos, Camp Ranger y Umlaut Berlín, toca regularmente con Sheets, un dúo de Noise Rock y está desarrollando sus investigaciones en los ámbitos de percepción de sonido y modismos musicales a través de un proyecto llamado “The Sweer Chaos Series”.

Marta Moreno Muñoz³⁴ (1978, España)

Es una artista que trabaja en diferentes disciplinas como el arte de acción, el vídeo, el teatro experimental y otras artes basadas en el tiempo.

Licenciada en Bellas Artes en 2002 por la Universidad Politécnica de Valencia, su trabajo se ha centrado fundamentalmente en temas como la subjetividad femenina, la disolución del ego y la noción de nostalgia pre-édipica, en respuesta a una realidad de orden patriarcal.

Ha vivido y producido obras en España, Reino Unido, Turquía, India, los Países Bajos e Indonesia y mostrado sus vídeos en festivales y exposiciones en China, Tailandia, Australia, Portugal, Austria, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Cuba, México y Siria. Actualmente se encuentra inmersa en la conceptualización de proyectos de mayor envergadura explorando nuevas relaciones entre el arte de performance y el lenguaje cinematográfico así como codirigiendo con

³⁴ Página de la Artistas: www.theunifiedfield.org, Video censurado por la dirección del Museo Guggenheim Bilbao.

Marc Chia el espacio de arte experimental The UnifiedField / el campo unificado en Granada (España).

Marc Chia³⁵, aka One Man Nation, es un músico electrónico experimental de Singapur con un background en nuevos medios y arte sonoro. Graduado en 2009 con un Máster en Media Design en el Piet Zwart Institute de Rotterdam (Países Bajos), actualmente divide su tiempo entre Europa e Indonesia desarrollando el proyecto The Future Sounds Of Folk en colaboración con Steim (Ámsterdam) así como codirigiendo con Marta Moreno Muñoz el espacio de arte experimental The UnifiedField.

Marc Chia ha colaborado en su existencia con Pierre Bastien, C-drik Fermont, Kato Hideki, Damo Suzuki, Hilary Jeffrey, Mindfuckingboy, Olaff Kehler, Richard Scott, Katie Duck, Alfredo Genovesi, Soopa Collective, Bambu Wukir, Jimbot y ha actuado internacionalmente en festivales como Mapping (Geneva), Piksel (Bergen), MEM (Bilbao), STEIM Jamboree (Ámsterdam), Makeart (Poitiers), Fete 0.1 (Orléans), SummerLAB (Gijón) e ISEA 2010 (Dortmund). El próximo álbum de One Man Nation saldrá en septiembre 2010 editado por el sello de música experimental austríaco Moozac.

Shaun Sankaran y Preet Kaur³⁶

Preet Kaur está profundamente interesada en el arte de la narración. Su trabajo explora las historias a través de la escritura de ficción y la creación de películas experimentales basadas en fotografías. "We Live", inspirado en Singapur, es un vídeo abstracto que recrea la intensidad psicológica y espacial de la pequeña isla-estado. Este vídeo va acompañado de un "live set" del paisaje sonoro de Singapur, realizado por Preet Kaur junto al músico Shaun Sankaran. Licenciada en Literatura en la Universidad Nacional de Singapur, Preet Kaur ha publicado en Glosolalia, Jack Magazine y Eclectic Flash. Su trabajo también aparece en la antología

³⁵ Página del grupo: www.onemannation.com

³⁶ Página del grupo: shaunsankaran.com

Crave It (Garra Roja Press, Toronto). En 2009 actuó en una gira europea bajo el seudónimo Kismett junto a Mindfuckingboy

Shaun Sankaran ha presentado su fábrica de sonidos experimentales en todo el mundo bajo diversas encarnaciones como Mindfuckingboy (harsh noise) y Sankaran (funeral drone, doom). También es el bajista y guitarrista del proyecto electro-punk Elekore.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

La exposición temporal permite no sólo disfrutar del valor de las obras en sí, sino también hacer lecturas cruzadas de los lenguajes que se dan en los distintos circuitos artísticos y grupos generacionales, además de facilitar la difusión de nuevos talentos. Partiendo de esta base, el certamen presenta cada año la obra de más de veinte artistas de todo el mundo.

La **naturaleza** de la muestra es una exposición estética y de entretenimiento, para el artista emergente, Con una **duración** de diez días, sin posibilidad de itinerancia con todos los artistas, pero sí en grupos más reducidos y fuera del contexto del Certamen Arte Hormonado.

Arturo Cancio-Fermonas. (Performance-Instalación), **Revolotearte**-Camino a la Aurora (Performance), **Amaya CC** -S/T (Fotografía, soporte porcelana), **Laura Vallés** – Camuflage (Fotografía), **Bipolar** -S/T (Ilustración), **Elisabeth Pérez** -Postales desde un pez contorsionista, **Elvira Palazuelos** -The pink View (Pintura), **Iagoba Moly** - S/T (Ilustración), **Inés Gutiérrez** -S/T (Ilustración), **Javier F. Páiz** -S/T (Ilustración), **Lezuri Ormazabal** -Petite Mémoire (Ilustración), **Nerea Marquez** - "Entre torres y palacios" // "Caminando por mi ventana" (Serigrafía y collage), **Fernando Mestre** - El sombrero azul de Matiss (Pintura), **Tamara García** – Fotografía Interdisciplinar (Escultura), **Iñigo Gracianteparaluceta** – "Cúbica 1 [Limitación Creativa]"/"Kubikoa 1 [Sormen Mugatua]" (Escultura), **Jon Stone** - S/T (Escultura), **Andrea Abalia** - Ofelia II (Pintura- Instalación), **Fermín Diez de Ulzurrun** - Capitalism Never Happened, **Karla Tobar** - Refresh (Net-art), **Xare Alvarez** - A-letheia (Instalación), **Rodrigo Fuentalba** - Desierto Urbano (Instalación).

Necesidades y elementos de montaje

“God sHave the Queen” ha recogido veinte piezas de diferentes disciplinas en las que entran, ilustración, instalación, escultura, video-instalación y net-art de diecinueve artistas

El montaje de la exposición y la instalación de las obras es una de las fases en la producción del festival que requiere la participación de más profesionales para llevar a cabo el proyecto de diseño de la exposición.

Para conseguir una efectiva planificación del montaje, realizamos un programa de montaje e instalación que determine los siguiente aspectos: ¿Qué tareas hay que realizar?, ¿Quién? y ¿En qué orden?

Fechas, recogida y salida de obras.

En primer lugar es fundamental concretar los días necesarios de montaje y desmontaje de la exposición. En el caso de “God Shave the Queen”, empezamos a montar de 3 días antes, contando con el desmontaje de la exposición anterior. El desmontaje se realizó en un día, contando con el empaquetado de obra, devolución de obra a sus artistas y arreglar los posibles desperfectos de la sala.

En esta edición hemos preparado un formulario de entrada y salida de obra, para controlar el estado de las piezas. Así tenemos la conformidad

de que el artista ha aceptado las condiciones de su pieza, para no tener incidentes como en la tercera edición.

El equipo de montaje

En esta cuarta edición al trabajar con Bilbao Arte dispusimos del material de la propia institución, contando con que cada artista debía traer el material fungible necesario para su instalación.

La organización del certamen, se encarga de facilitar la herramienta y soportes necesarios para el funcionamiento del montaje, sean taladros, monitores, proyectores, peanas, adaptadores powerline³⁷, etc.

Uno de nosotros se encargó de coordinar el proceso de montaje de sala, hablar con artistas, institución y técnico de sala, y controlar que estén todos los materiales.

El material necesario para “God sHave the Queen” fue:

- - Herramientas de montaje y tornillería.
- - Un proyector.
- - Un monitor de pantalla plana con aplique a la pared.
- - Un adaptador powerline.
- - Un monitor de TV.
- - Dos DVD's

³⁷ Adaptadores Power line communications de Linksys by Cisco proporciona a los consumidores una forma fácil y segura para conectar dispositivos a su red de área local de origen aprovechando su cableado eléctrico existente, eliminando la necesidad de perforar los agujeros y ejecutar cables a través de la pared. Estos productos son: Ethernet-a-Powerline puentes que permitan pasar paquetes de datos IP en Ethernet para ser convertidas en señales que pueden viajar en longitudes de onda no utilizada de un circuito de electrodomésticos. Tecnología HomePlug AV ha sido diseñado en la alineación de red Powerline AV familia para darle las rápidas velocidades de transmisión de hasta 200 Mbps y tecnología HomePlug 1.0 Turbo ha sido diseñado en la alineación regular de red Powerline familia para daler una velocidad de hasta 85Mbps.

Montaje

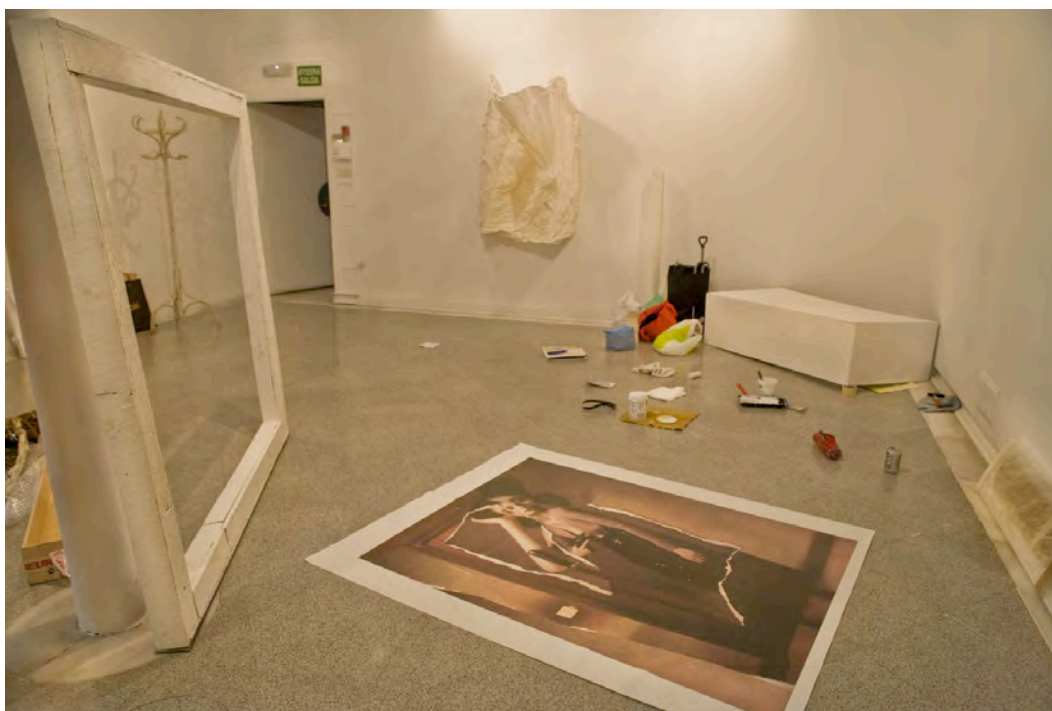
Para organizar las tareas de montaje en “God sHave the Queen” y evitar que se produjera una descoordinación entre ellas que ocasionara pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles, fue importante definir de antemano los cometidos de cada uno, tanto organización como artistas, ya que el montaje de la obra fue realizado según se definió por el artista o por la organización. Si la obra se montó por el artista, uno de nosotros se encargó de asistir y supervisar la tarea, para no ocasionar ningún desperfecto o descontrol en el montaje.

Las tareas que realizamos son las siguientes:

- Fabricación de elementos de montaje y acondicionamiento de la sala.
- Recepción de obras.
- Instalación y manipulación de obras.
- Desmontaje de la exposición.

Una vez definidos los tiempos y necesidades se empieza con el trabajo.

Al trabajar con Bilbao Arte, no se tuvo que hacer un gran esfuerzo en adaptar la sala.

Primero pensamos la mejor disposición del espacio y por consiguiente las obras. Se dividió la sala en dos espacios gracias a un panel exento que la sala proporcionó.

Acto seguido procedimos a adecuar la sala, pintar muros y peanas, además de tapar agujeros de la exposición anterior, etc.

Dejamos toda la sala pintada en blanco neutro, para así lograr una visión más amplia y clara del espacio, haciéndolo visualmente más grande y sin causar influencia en las piezas expuestas, en algunos casos potenciándolas o dándoles más fuerza.

Las piezas sobre pared se instalaron dejando cierto espacio entre ellas, para que no se contaminaran las unas con las otras y a su vez pudieran crear un diálogo visual entre ellas. La instalación se realizó bajo la colaboración de dos personas, para así poder observar la correcta colocación, de forma que no corrieran ningún peligro. Se tuvo en cuenta el peso, tamaño y dificultad de montaje. Algunos artistas, cuyas obras tenían un montaje más complejo, nos acompañaron en el proceso de instalación.

La instalación de Xare Álvarez, como ejemplo de pieza tridimensional, tuvo un montaje un poco más complejo, ya que debía ir enganchada al techo. Se decidió instalar el primer día y así anular cualquier posibilidad de error. El técnico de sala de Bilbao Arte, estuvo presente durante el montaje de esta pieza.

Tuvimos problemas de montaje con la pieza de Net-art de Karla Tobar, ya que la conexión a Internet de la sala era deficiente. La solución que encontramos después de varios intentos fue trabajar con los power-lines, que proporcionaba la velocidad adecuada para su correcto funcionamiento.

La exposición carecía de **mobiliario**, ya que las piezas tridimensionales estaban colocadas en medio de la sala o salían desde la pared invadiendo el espacio. El único mobiliario del que disponía la exposición eran dos peanas que soportaban dos piezas.

En esta exposición decidimos no poner cartelas. Tanto el título de la exposición como los nombres de los artistas se escribieron con lápiz sobre la propia pared, dando una imagen más personal y acorde con la imagen que el certamen quería ofrecer.

Realizamos un sistema de alumbrado general que distribuye las luminarias por todo el espacio, utilizando el techo como soporte de las luminarias y repartiendo éstas uniformemente sobre el mismo. Una de las piezas se iluminó reflectando sobre el techo, para que la luz no fuera tan directa y repartiendo la luz uniformemente sobre la pieza, mediante un sistema de alumbrado indirecto.

La **video-instalación**, que estaba proyectada en el suelo, necesitaba poca luz a su alrededor, así que se trató de no dirigir ningún foco hacia la zona de proyección.

Finalmente, cuando ya se dio el aprobado definitivo al montaje y ubicación de obras, revisamos la sala para reparar desperfectos, como marcas de lápiz, manos, agujeros, etc. usando goma de borrar, pintura blanca (con mucho cuidado) o masilla para agujeros.

Para la supervisión y control diario de la exposición, la institución facilitó un vigilante de sala, al cual le explicamos el funcionamiento de la misma. Se encargaba de vigilar el público de sala, abrir y cerrar el espacio y encender y apagar los aparatos electrónicos necesarios.

Catálogo

Las labores de gestión del catálogo son de nuestra competencia, principalmente del que se encarga de la dirección expositiva. Este se ocupa de supervisar y coordinar el trabajo, además de comprobar si hay presupuesto para contratar diseñadores o controlar los trabajos de diseño, maquetación y edición que realice otro miembro del colectivo. También se encarga de facilitar los textos, currículums de artistas que han sido recogidos y revisados previamente por la organización, además del material fotográfico y todos los créditos y logotipos institucionales y corporativos de la exposición. Realizamos el catálogo al finalizar el certamen. Esto nos permite incorporar el material video-gráfico de lo sucedido. El catálogo es el recuerdo, la huella de lo acontecido. Forma parte del evento y no se pone a la venta: se regala a los patrocinadores, colaboradores y artistas.

En la segunda edición, año 2009, el festival obtuvo el mayor presupuesto. Por ello se pudo realizar un catálogo en papel acompañado de un DVD, donde aparece el reportaje oficial junto con otros videos oficiales editados por STEREOZONA³⁸, más los videos de los artistas seleccionados. Los siguientes años, no ha habido suficiente presupuesto para editar este formato de catálogo. En este momento estamos realizando el catálogo

³⁸ STEREOZONA.TV canal de televisión musical por Internet. www.stereozona.tv

digital en soporte DVD donde se mostrarán las obras de los artistas seleccionados en las dos últimas ediciones, además de los currículums de artistas, textos de la organización e invitados, más los videos oficiales.

Para el próximo catálogo tendremos en cuenta los siguientes apartados:

- Cuadro directivo de la institución que ha organizado la muestra, incluyendo los cargos.
- Índice general con los capítulos, títulos y subtítulos en que el catálogo se ha dividido, con su página correspondiente.
- Créditos de la exposición y el catálogo, copyright, agradecimientos.
- Logotipos de las entidades colaboradoras en la posición convenida.
- Textos institucionales de presentación oficial de la muestra tanto de la entidad organizadora como de los patrocinadores.
- Textos científicos con ensayos de la organización y de otros artistas que han sido invitados.
- Catálogo de fichas documentales con la información técnica de cada objeto, acompañadas de una descripción, fotografía y currículum narrativo del artista.
- Índice de obras y documentos expuestos.

Coordinación científica y Coordinación técnica

Es responsabilidad del encargado de la exposición y del grupo, el cual vela por el rigor científico-cultural de los contenidos de la publicación. Las funciones que desempeñamos son los siguientes.

Coordinación científica:

- Selección de autores colaboradores especialistas en la materia para

enriquecer los contenidos del catálogo.

-Supervisión de los textos y material documental del catálogo (fotografías, gráficos, fichas, bibliografía, etc.) y entrega de los mismos al coordinador técnico en el tiempo necesario establecido.

-Revisión de textos, estableciendo la corrección de la exposición argumental y la propiedad de la terminología. Todos los cambios introducidos en el original deberán aprobarse por el artista o institución.

-Supervisión del diseño y maquetación junto con el coordinador técnico de la exposición.

Coordinación técnica:

-Petición de presupuestos. Antes de aprobar el catálogo para su edición es necesario calcular los gastos que se van a generar.

-Petición y recopilación de materiales (textos, fotos, documentos, etc.) manteniendo correspondencia con los autores y los colaboradores del catálogo (fotógrafos, documentalistas, etc.).

-Entrega de materiales e interlocución con los profesionales contratados para realizar las tareas editoriales del catálogo (diseñador, maquetador, correctores de texto, etc.) y con los proveedores (imprenta y fotomecánica).

-Supervisión del diseño, maquetación y contenidos del catálogo junto con el comisario de la exposición.

CONFERENCIAS - WORKSHOP

Nuestro Certamen de Arte también abarca eventos teóricos. Durante las diferentes ediciones, hemos mostrado conferencias y mesas redondas, donde profesionales del mundo de la crítica, museología, galeristas, comisarios, etc. han venido a darnos su punto de vista sobre la actualidad artística contemporánea. Queremos crear un espacio donde fomentar la expresión creativa de las personas y motivar una reflexión sobre su entorno. Crear un espacio para la educación informal, la innovación y la creatividad y estimular el intercambio de ideas, el debate y la discusión.

En esta cuarta edición invitamos a **EFE 24**³⁹. Los editores independientes Héctor Velázquez y Andrea Algueró presentaron su conferencia, “*El libro y el producto artístico en el Mercado del Arte Contemporáneo*” donde exponían el trabajo de algunas editoriales, catálogos de arte, la defensa por el libro auto-editado, el libro de artista como obra de arte y la pieza video-libro que utilizan los artistas de performance y los video-creadores para comercializar sus acciones. En general fue un análisis del mercado, de cómo los conceptos artísticos quedan registrados en libros y de cómo estos llegan al público.

LA MODA ME ACOMODA (MODA)

Como una disciplina artística más, dedicamos un día de la programación a estos/as jóvenes diseñadores/as. Contamos con la colaboración de la agencia de modelos *Lanca*, que colabora con la participación de sus modelos emergente, siendo una oportunidad para ellas para poner en práctica todo lo aprendido.

En esta última edición las siguientes diseñadoras vascas e italianas compartieron pasarela.

Estíbaliz López (Happy Days), **Paola Armiño y Nagore Santiago** (Delirios Nórdicos), **Rebeca García** – nuestra diseñadora residente y coordinadora del evento- (“BSN”), **Mariangela Artese** (S/T), Les ironiques

³⁹Página de los editores: www.efe24.com/EFE24/Home.html

(↓aL REVÉS↑) y Sonia López, que mostró el primer desfile de peluquería en estos cuatro años.

ARTE DE ACCIÓN

Compartimos todos los eventos con esta disciplina. Performers que vienen desde cualquier lugar de la Península, nos dejan ver desde la más pura performance, hasta los híbridos entre disciplinas, ruido, video, e incluso cocina.

Esta cuarta edición **Revolotearte** fue seleccionado desde Gran Canarias, con una performance que mostró el movimiento dialéctico entre la urgencia de renacer y la necesidad de reducirse a cenizas. Compartió espacio con **Arturo Cancio**, que realizó una performance instalación titulada “Ser y Estar”. La última performance fue programada en L’Mono, por la artista vasca **Alejandra Bueno**, con su performance “Espacio Vital”.

LOS CISNES BAILAN CLACKÉ (TEATRO – DANZA)

En la cuarta edición, año 2010 se ha decidido realizar un evento y espacio único para la representación de obras de teatro, danza, etc. El Certamen apuesta por propuestas poco convencionales.

En la última edición mostramos la creación escénica más fresca y difícilmente clasificable, en pro de la emancipación del espectador convertido en copartícipe de este arte del momento.

Gabriel González (Impro Bis - Danza), **Cia El Beso Teatro** (Once minutos. Un encuentro entre Adolf Hitler y George Elser – Teatro,) **Kike Coslado** (Vra Vre Vri Vro Vru - Performance) y **Fermín Díez de Ulzurrun** (Kill your idolls-Performance)

GALA DE CLAUSURA

Con este tipo de actividades conseguimos romper el encorsetamiento que vive, por lo general, el mundo del arte. Se derriban fronteras, oxigenando y estableciendo un canal bidireccional entre el creador y el entorno social que le rodea. De esta manera, se posibilita el acercamiento de un mayor número de personas a la exploración contemporánea.

La Gala de clausura nos ofrece una buena programación de Música Experimental, *Bizarrismo*, *Rock Jeta*, *Surf* y *Punchi Punchi*, además de arte de acción en directo.

En esta última edición participaron grupos de País Vasco, Madrid, Nueva Zelanda y Berlín:

Los Rusos Blancos⁴⁰ (Madrid): “La antigua formación de Rusos Blancos se escindió a principios de 2008 después de grabar la demo “Muerte de una moderna”. Por aquella misma época, Manu, cantante y letrista del grupo, empieza a compartir piso con Iván, que solía tocar el bajo en La Costa Brava y aún lo toca en Nixon. Ambos aprovechan para componer nuevas canciones, y junto con Jorge, antiguo bajista ruso que se pasa a la guitarra, recuperan el proyecto. Después de dar varios conciertos en formato acústico, Laura se incorpora como bajista y, más tarde, Elisa como batería. En otoño de 2009 la familia rusa se completa con Javi, miembro de Templeton, a cargo de teclados, ukeleles, guitarras y demás cachivaches.

Tras estas pequeñas idas y venidas de personal musical, material suficiente para un biopic sobre un grupo indie actual, han conseguido grabar el que será su disco debut “Si, a todo”, con la producción de Paco Loco. El disco verá la luz, bien auto-editado o bien en algún sello que apueste por ellos, próximamente.”

⁴⁰ Página del grupo: www.myspace.com/rusosblancos

Las Toxicas⁴¹ (Gasteiz): “Esta es su segunda actuación en directo, esta vez en un conocido garito de la parte vieja Gasteiztarra. Gente conocida seguidores de dos generaciones, música acorde con el evento pese a tratarse de un local de ambiente más heavy. Limitaciones con la sonorización propias de este tipo de locales en forma de acoples y comienza el concierto. Su sonido trae recuerdos de un pasado ya lejano, cuando se vivía con mayor intensidad y hasta el final de sus consecuencias esta movida que es el punk”.

SchnAAk⁴² (Berlín): “Hace tiempo ya que SCHNAAK nació bajo las sesiones de Factory Noise. Al principio no tocaban más de cinco canciones en una noche haciendo caras, gesticulando y gritando, cumpliendo con el estereotipo “¡Acostumbraos!”. Dos hombres con cuatro brazos, dos que acarician las cuerdas y dos que juegan con la madera y la percusión. Saben convertir amplificadores en fuego y cocinar carne humana sobre ellos. Con el tiempo SchnAAk introducen Hip-Hop Beats y ritmos africanos, aunque nunca han dejado la fábrica del ruido.

SchnAAk han tocado con the Likes of ZU, Capillary Action, Kayo Dot, 31 Knots, Melt Banana, Enablers, Dälek, Arabrot, Za!, Qui, entre otros, y han estado de gira por Europa con DYSE y por Estados Unidos con Many Arms. Además estos raros especímenes del ruido y el pup chack taca

⁴¹Página del grupo: www.myspace.com/toxicas

⁴²Página del grupo: www.myspace.com/ultraschnaak

yaka no paran. Mathias tiene un proyecto en solitario bajo el nombre Season Standard, mientras Johannes toca la batería para Tarentatec, Aufrichtiges Zappa, Osis Krull y con Kayo Dot en Europa.”

Disasteradio⁴³ (Nueva Zelanda): “es un grupo formado por Luke Rowell y Ordenador. Desde la llegada del primer ordenador a su casa cuando tenía 6 años, a Luke le fascinaron las posibilidades del sonido sintetizado combinado con melodías pop.

Disasteradio es un intento de crear música electrónica que, a diferencia de la mayoría de la música popular para bailar, sea evocadora e inmediata, incorporando un fondo de New Wave /Synthpop Pastiche, modernismo irónico y sintonías de boy scouts. Durante los años del colegio, Luke demostró una pasión vehemente por cualquier aparato que generase sonido o que tuviese forma de cacharro viejo. Luke los descubría, los coleccionaba y luego los vendía, disfrutando de una especie de pequeño siglo de oro como vendedor en Hutt Valley, donde siendo todavía un niño y con los precios torpemente puestos en cada uno, los vendía a precios absurdos. Después de tocar la guitarra durante algunos años, Luke se encontró con el profesor de guitarra Greg Jackson quien, en vez promover la maestría y el dominio de la cuerdas, le instruyó en el uso de MIDI y de las grabadoras de „cuatro pistas

DJ Naiwal e Iñaki Abásolo: “Sobre Naiwal, antes de nacer ya quería ser de Bilbao. Su siguiente reto fue aprender el manejo del giradiscos. Hoy en día, en el que todavía no para de aprender sobre las posibilidades que le ofrece un buen disco de vinilo, ha participado en sesiones en varios locales de Bizkaia como Abadía Club, Conjunto Vacío, Kalian Leioa, Sweet & Vicious Durango, Image Berango, La Carolina Barrika, Jai Alai y Fever. Además del Xpressing Underground Barcelona y una residencia en Bamboo Terraza. Actualmente, lo verás en su aparición mensual en el Caos Club Bilbao.”

⁴³ Página del grupo: www.disasteradio.org

VIDEO ARTE.

El desarrollo tecnológico y, en especial, el lanzamiento de los equipos de vídeo digital han dotado al artista contemporáneo de nuevas herramientas que le aproximan al formato audiovisual, con una libertad e inmediatez creativa. Este fácil acceso ha propiciado nuevas formas de cinematografía de marcado carácter experimental. Arte Hormonado ofrece un evento para esta disciplina.

Los video-artistas seleccionados para esta cuarta edición fueron:

Estela Estupinyà (Utopia), **Mireya Martín Larumbe** (Un rostro que devuelve a la mirada), **Marieta Campos Gisbert** (Mit der Mütze Auf), **Cristina Moreno Berlanga** (Heimat), **Ane Ostolaza** (Sueños), **El Conde de Torrefiel** (Morir Nunca).

II.4.2. Inauguración.

La inauguración de “God Shave the Queen” es el evento en el que presentamos de forma oficial el certamen y es cuando más gente acude a la exposición.

Este acto social requiere ser planificado con suficiente antelación, para coordinar todos los aspectos técnicos necesarios y garantizar su éxito.

Estas son las tareas que tenemos en cuenta:

Elaboración de la invitación

En esta cuarta edición elaboramos tarjetas de invitación, que realizamos manteniendo un diseño acorde con el certamen respecto a tipo de papel, tipografía, color, redacción, etc. El contenido que incluimos en la tarjeta es básico: nombre de la persona que se invita con su cargo, un enunciado

simpático, el título del evento, el lugar, la fecha, la hora, los logotipos acordados de las entidades colaboradoras en el orden convenido y un teléfono de contacto para confirmar la asistencia.

LaCuchara. Le invita al IV Certamen de Arte hormonado

el 21 de Mayo

De nuevo, impregnados en el dulce sabor del champán y las fresas, y siempre con un ambiente festivo y de celebración. Le invitamos a que acuda a cualquiera de nuestros eventos.

www.artehormonado.wordpress.com Contacto confirmación: colectivolacuchara@gmail.com

IV Certamen de Arte Hormonado

INVITACION

Patrocinadores:

Colaboran:

Guggenheim Bilbao, Bilbao Arte, J. MONO, the unifiedfield, ESKUEZUA SALA DE ESCULTURA DEPARTAMENTO DE ESCULTURA, EFE24

Programa:

- 12. 18.00h Pre Estreno → Poco Ruido y Muchas Nueces. Museo Guggenheim Bilbao
- 13. 20.00h Opening → Conferencias y Exposición de 21 artistas Vascos. Bilbao Arte. 18.00h Conferencias
- 17. 19.00h → La Moda me Acomoda. Museo de Reproducciones
- 20. 20.00h → Los Usnes Bailan Táraxo. BilbaoArte
- 21. 19.30h → Visionado de Videos → 21.00h → Gala Clausura. L' Mono

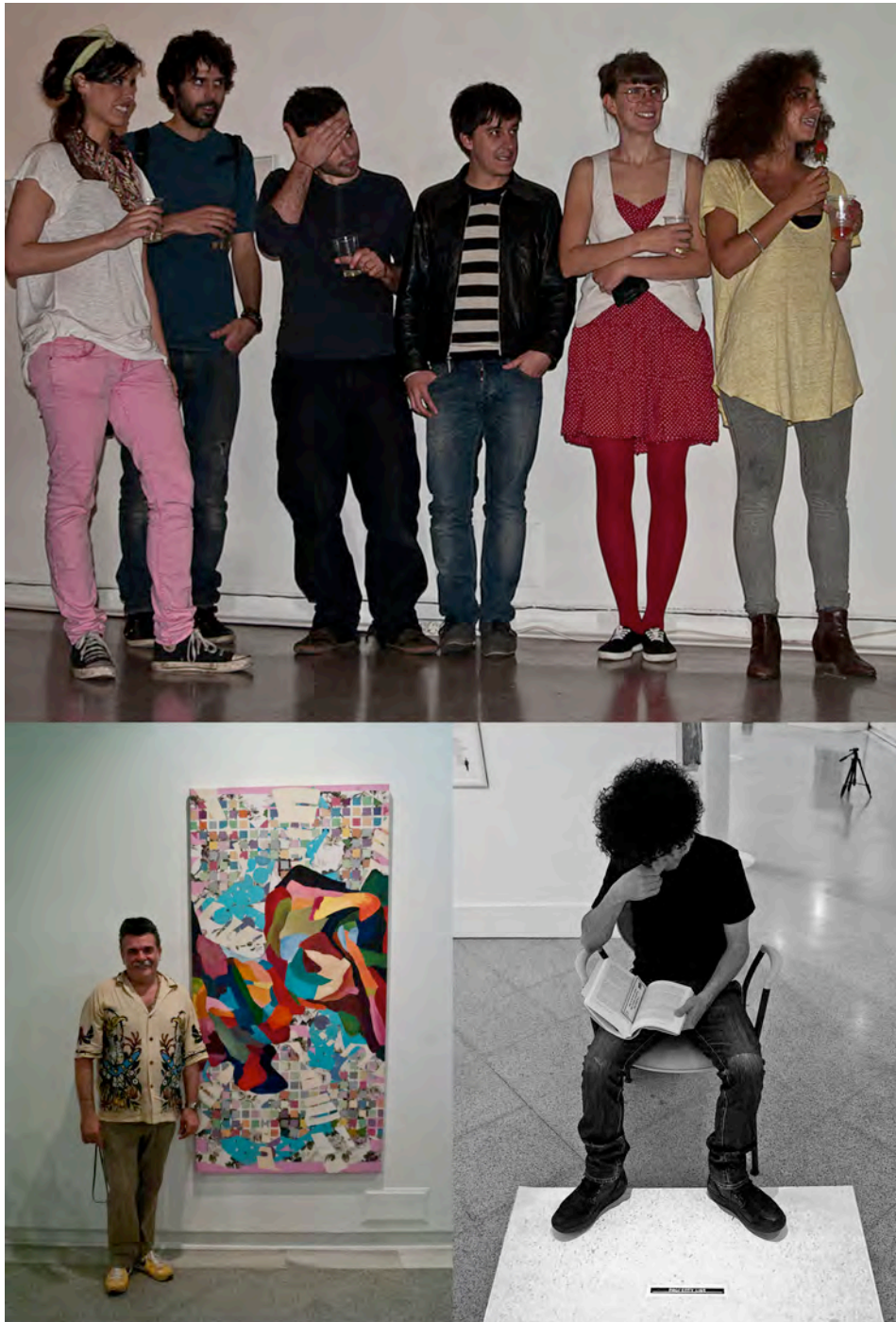
Envío de invitaciones

Una vez revisada y aprobada la invitación, la enviamos vía e-mail a cada una de las personas que hemos creído conveniente invitar y que han colaborado en “God Shave the Queen”. También remitimos las invitaciones sin personalizar, a nuestro mailing general de artistas seleccionados, entidades patrocinadoras, e instituciones afines a la temática de la exposición y colaboradores que hayan participado en la producción de la muestra.

Preparación del acto inaugural

Organizar el acto inaugural de “God Shave the Queen” conlleva la ejecución de diferentes tareas que necesitamos coordinar para asegurar un buen resultado. Colocamos los elementos informativos, como flyers o carteles, preparamos el mobiliario externo a la exposición, como las mesa para el champán y las fresas, elementos para las performance, sillas,

micrófonos, pantallas, proyector para la conferencia. Además acordamos con los fotógrafos lo que deben cubrir. Este año hemos contratado dos estudiantes de la Universidad del País Vasco como fotógrafos realizado un convenio MARCO de prácticas. Esto les dio una oportunidad profesional además de recibir dos créditos ECTS por 60 horas trabajadas.

Inauguración

Durante el acto inaugural de “God Shave the Queen” nos mantuvimos siempre atentos y cordiales, estando preparados para recibir al público invitado.

A la hora prevista de inauguración y dejando unos minutos de cortesía, procedimos a presentar la exposición y a expresar los agradecimientos a todos los colaboradores, patrocinadores, artistas que participan y público que ha acudido al acto.

Desde que abrimos puertas hasta el fin de las existencias, ofrecimos el cóctel de cortesía, una copa de Champán con una fresa dentro.

II.4.3. Experiencia de un artista en el certamen

Para finalizar este recorrido por lo que ha sido la gestión, organización y producción del festival pienso que es interesante recoger la opinión de **Rodrigo Imaz** uno de los artistas que ha participado en el festival. A continuación reproduzco íntegramente el comentario que nos hizo llegar.

Fui invitado a participar en el Festival en mayo del 2009. En ese momento buscaba espacios para hacer mis dibujos sobre alguna pared y el festival me invitó a intervenir un muro de la sala de exhibiciones de Bilbao Arte. La organización del festival estaba a cargo de Anarel-la Martínez Madrid, Inés Bermejo y Alberto Sánchez, bajo el apodo de Colectivo La Cuchara.

Solamente tenían la experiencia de haber organizado el primer festival y ahora se encontraban frente a una segunda edición que había crecido en programación, tamaño y espacios. Era evidente que su presupuesto era reducido y que su organización e infraestructura eran restringidos, pero todas sus limitaciones eran sustituidas con mucho trabajo y empeño, sabedores de que la cultura genera riqueza más allá del lucro económico o personal.

Era evidente que el Festival sobrepasaba a sus organizadores, pero pude ver cómo la colaboración entre sus colegas y conocidos les permitía ir resolviendo los problemas de producción en los diferentes eventos. La mayoría de los participantes, buscábamos ayudar y aportar nuestra parte a los agobiados e incansables organizadores. Entendí entonces el nombre de “Certamen de Arte Hormonado”: todo allí estaba movido y motivado por unas extrañas hormonas amorosas que creían en lo que hacían.

Mientras hacía mi pieza, un dibujo enorme con carbón en tres paredes de la sala de Bilbao Arte, ayudé en la museografía y el montaje de las piezas. Hicimos el milagro de meter el montón de obras que llegaban, demasiadas a mi parecer, pero al final el resultado fue realmente agradable e interesante: había de todo pero la exposición era como un texto de multiplicidades legibles.

Quedé sorprendido y admirado de todo lo que vi en el festival: música, artes visuales, conferencias, performance, moda... todo en el mismo nivel, a la misma altura, sin elitismos o preferencias, sin necesidad de poner mayúsculas al arte, llevando estos eventos al público de a pié, a la horizontalidad de la calle, buscando hacer de la cultura un bien común, un capital heterogéneo accesible al público, un componente esencial del sistema: una hormona para el crecimiento.

Es de aplaudir que existan estas iniciativas, sobre todo en el entramado cultural actual donde las instituciones gubernamentales tienen más intereses políticos que culturales, las galerías en su mayoría buscan el lucro más que el desarrollo del arte, donde casi todos los espectáculos escénicos son exclusivos de quienes pueden pagar a los desinteresados productores y los creadores emergentes tienen más obstáculos que posibilidades de desarrollo.

Debemos impulsar este tipo de festivales y hacerlos crecer para seguir disfrutando de aquello que no tiene espacios de exhibición y difusión. Para disfrutar de la música, el video o la moda como expresiones creativas artísticas y no como meros espectáculos comerciales.

Creo que el gran valor del festival reside en que nos muestra una gran variedad de medios y propuestas, con un altísimo nivel de calidad, pero que normalmente no podemos consumir como espectadores porque no han sido valoradas en toda su extensión o porque son incómodas para la alta cultura y los cánones establecidos en los circuitos culturales. Afortunadamente, la programación del festival carece de la solemnidad

que muchas instituciones valoran como arte culto y en su mayoría tienen el poder de la sorpresa, la frescura, el interés y la diversión.

Personalmente me fue muy grato participar y poder ser testigo de todos los eventos que se produjeron en el festival, pero sobre todo me siento orgulloso de tener a Anarel-la, Inés y Alberto como amigos. Creo que cuando se establece una relación profesional y culmina en una buena relación de amistad, significa que el trabajo ha sido exitoso y que en el proceso se ha disfrutado.

Estoy seguro que el Festival tendrá muchas más historias que contar y seguirá creciendo. La evidencia de esto es el cariño trabajador que ponen sus organizadores en lo que hacen, un cariño que empapa y es contagioso.

II.4.4. Comunicación.

“God sHave the Queen” necesitó una actividad constante de comunicación y creación de notas de prensa, así como la utilización de las nuevas tecnologías y redes sociales, permite una comunicación directa, eficiente y en tiempo real.

Informamos y explicamos de forma continuada a todo el público acerca de nuestra actividad. De esta forma conseguimos una mayor visibilidad y obtenemos una predisposición favorable hacia la institución. Diseñamos programas de comunicación que tengan dos enfoques: uno de carácter institucional y otro acerca de los proyectos o servicios que prestamos. Para ello es necesario determinar una política de comunicación y estructurar los recursos de forma adecuada.

Desarrollar un buen plan de difusión de la exposición, festival o cualquier evento cultural que se quiera organizar, es fundamental para lograr atraer al público a la sala o espacio.

La planificación de las tareas de difusión las empezamos con la suficiente

antelación de la fecha de apertura, para asegurar que la información llegue al público en el momento más oportuno. Organizamos y gestionamos estas labores al menos tres meses antes de la presentación oficial en la apertura del Festival.

Las labores de difusión no acaban el día de la inauguración, sino que continúan durante todo el transcurso del certamen, debido a que hay diferentes eventos y cada uno de ellos requiere una difusión específica.

Es importante, antes que nada trabajar en el mensaje que se quiere transmitir. Para ello nos reunimos y trabajamos sobre el contenido que queremos mostrar al público.

Las estrategias de comunicación establecen los mecanismos y recursos más efectivos para proporcionar la imagen del certamen más atractiva. Para llevar a cabo este plan hay diferentes tareas que debemos afrontar:

El establecimiento de relaciones con los medios

Establecer relaciones con los medios de comunicación social es fundamental para que “God Shave the Queen” se convierta en noticia a través de su difusión en la prensa escrita, la televisión, la radio e Internet.

Lurdes Fernández⁴⁴ e Ignasi Vendrell⁴⁵, exponen que *“para desarrollar las relaciones con los medios, es imprescindible partir del interior de la asociación: escucharla, entenderla y conocer su “razón de ser” o “la razón de su existencia”. Teniendo suficiente información del qué y el cómo, nos será mucho más sencillo poder transformar esa información en mensaje a transmitirlo/comunicar a los distintos públicos, así como buscar, distintas fórmulas de interacción o intercambio. Son muchas las tipologías de relaciones que una asociación cultural puede establecer y que irá acomodando de acuerdo con su devenir.”*

⁴⁴ Lurdes Fernández, Directora de Off Limits Gestion Cultural

⁴⁵ Ignasi Verdell, Socio-Direcor de Best Ralacions

Captar la atención de los medios es una tarea difícil, ya que somos una asociación nueva, conocida entre el público pero no en los medios de comunicación. El contacto con los periodistas lo establece un portavoz elegido por el grupo. Debemos saber valorar a qué medios dirigirnos y cómo contactar con ellos. La herramienta con la que contamos para llevar a cabo estas funciones es el envío de notas de prensa.

Las funciones que desempeñamos para conseguir una aceptable repercusión son las de diseñar y desarrollar la política de comunicación e información. Además, es de vital importancia que esa relación sea coherente con la esencia y existencia del colectivo. Para ello contamos con un código ético de comunicación que incluye la misión, la causa, los valores dominantes, el posicionamiento y los mensajes a difundir.

En el programa de comunicación planificamos anticipadamente las actividades a desarrollar a lo largo del festival, con lo que podemos repartir mejor los recursos, dosificar los mensajes y conseguir los resultados en los momentos más oportunos. También debemos ocuparnos de integrar la comunicación en otras disciplinas de marketing como la publicidad, el marketing relacional, promociones y publicaciones.

Nota de Prensa⁴⁶

La nota de prensa es un vehículo escrito breve y conciso en el que se anuncia un hecho concreto o se da continuidad a una información anterior. Su misión es conseguir la publicación de esa información en los medios de comunicación.

Para escribir una nota de prensa consideramos ciertos elementos como:

- Brevedad.** La información no sobrepase las dos páginas.
- Sobriedad.** La redacción de la nota de prensa la realizamos con frases simples y cortas que comuniquen argumentos que la hagan atractiva.
- Enfoque positivo.** Los argumentos que la sustenten refuerzan la postura

⁴⁶ LURDES FERNÁNDEZ E IGNASI VENDRELL, "Guía para comunicar y financiar proyectos". Formato Digital.

de la organización de manera clara y directa. Los párrafos han de comenzar con las ideas importantes que se pretenden posicionar.

-Objetividad. El documento evita transmitir opiniones personales y calificativos con la finalidad de evitar polémicas innecesarias.

Estructuralmente tenemos en cuenta los siguientes aspectos.

-El **titular** consiste en una frase atractiva que genera el interés y la expectativa de los medios.

-Lead o **párrafo breve en negrita** está situado bajo el titular, cuya finalidad es sintetizar en unas cuantas líneas el mensaje principal de la nota. El objetivo es generar expectativa entre los periodistas.

-El **primer párrafo** incluye la idea principal que se desarrolla a lo largo del texto.

-Los **párrafos siguientes** se utilizan para detallar el mensaje, añadir datos complementarios, incorporar declaraciones, etc.

-El **párrafo final** presenta la conclusión sobre el tema en cuestión.

Publicidad y Cartelería.

En la cuarta edición “God Shave the Queen” insertamos anuncios publicitarios en los medios: periódicos, revistas especializadas, guías de ocio, radio y televisión.

-Difundimos la información sobre el festival a través de Internet (página Web, blog, redes sociales, anuncios en páginas Web relacionadas con los contenidos del certamen, etc.). Hoy en día es uno de los recursos más importantes por su capacidad de llegar a millones de usuarios de todo tipo de una manera rápida y directa. Es uno de nuestros puntos más fuertes.

También imprimimos carteles y flyers para anunciar la convocatoria y los diferentes eventos, que distribuimos en la ciudad de Bilbao.

II.4.4.1. Capacidad de Difusión

Dentro de los pocos medios económicos de los que dispusimos en “God Shave the Queen”, el resultado por evento fue muy satisfactorio. Nos visitaron entre 150 y 350 personas por acto, dependiendo de la capacidad del espacio y del evento realizado. Nos gustó ver como el público se fue reciclando en el mismo evento o día tras día, debido a la variedad de programación que ofrecimos. Conseguimos un público muy diverso: desde el artista emergente que le interesa ver qué está sucediendo en este momento en la escena contemporánea vasca, profesores de arte, hasta público de entre 40 o 50 años interesado en el arte contemporáneo en cualquiera de sus disciplinas o simplemente con ganas de “consumir” una oferta cultural que no se encuentra diariamente en el circuito convencional.

Organizamos diversas acciones de promoción que actúan como vehículo de comunicación propia del evento.

- Página Web/BLog: ofrece información completa y detallada sobre el Certamen.
- Lista de suscriptores: el Festival dispone de una lista de e-mails. Esta base de datos, junto con la Página Web/Blog del Certamen, dan lugar a un potente canal de comunicación.
- Video Oficial por STEREOZONA TV online: con posibilidad de descarga archivos de vídeo.
- Programas de mano: toda la información y programación del Festival a disposición del público asistente.
- Pósteres: con la imagen del Festival, se reparten en diferentes circuitos artístico-culturales y de ocio del País Vasco.

II.4.4.2 Repercusión mediática⁴⁷

A lo largo de estos años hemos aparecido diferentes reportajes que detallo a continuación:

ReportajesTV De Eitb Kultura; Tele Bilbao, Meteorik, Stereozona.

-Diversos reportajes en revistas de arte como:

Calle 20, La Express, Reportaje en We Think!, la primera comunidad de jóvenes y marcas de una ciudad.

-Entrevista para programa de tendencias en Euskal Irrati Telebista - **Radio** Euskadi y entrevista en Onda Vasca, sobre la situación del arte actual.

-Programación en la agenda GO, NOIZ, AUX,

-Faldón en la agenda Cultural NOIZ, banner en STREOZONA TV.

-Reportaje en diferentes periódicos como Que Nervión, Gara, EHU, Las Provincias

- Además de reportajes en kulturarekia y Krea.

Reportajes, programación o notas en Internet

Photo Punto, Gara.net, NONTZEBERRI Absolutamente Posh, EHU, Arte Informado y 3wart comunidad del artistas (paginas de difusión de arte) , Coolpable, Pripublikarrak, Ideasnada, Metrópolis libros, Connsóni, Artelista, Mercadillo LABshop, Tu Cam on Social, Guipuzkoagazte, ESPAÑA El Periódico de las Artes Escénicas 6 - Aipazcomun, Bilbao.net, Loveof74, arte10.com, bizkaia.net, festivales.net, Picasweb, Demode, m3labs, Kulturklik, Univision, Laboral Centro de Arte, Artitud, Las Provincias.com, Banco Cultural, web personales de artistas participantes en el certamen.

⁴⁷ artehormonado.wordpress.com, pág. Repercusión.

REPORTAJES Y VIDEOS EN TELEVISIÓN

-Reportajes realizados por STEREOZONA Medio audiovisual oficial.

- Reportaje Oficial del IV Certamen de Arte Hormonado
- Reportaje Oficial del III Certamen de Arte Hormonado
- Reportaje Oficial del II Certamen de Arte Hormonado
- Reportaje Oficial del I Certamen de Arte Hormonado

REPORTAJES EN TV DE LA IV. EDICIÓN

- Reportaje EITB Cultura IV Certamen de Arte Hormonado.
- Reportaje realizado por Kultur Soinuak

REPORTAJES EN TV DE LA III. EDICIÓN

- Reportaje realizado por EITB Kultura (euskera)
- Reportaje realizado por EITB Kultura (castellano)
- Reportaje realizado por Meteorik, TeleBilbao
 - Reportaje general.
 - Reportaje sobre el Espacio Abisal en Arte Hormonado

REPORTAJES EN TV DE LA II. EDICIÓN

- Reportaje realizado por EITB Kultura (castellano)
- Reportaje realizado por EITB Kultura (euskera)
- Reportaje realizado por Meteorik, TeleBilbao

III. CONCLUSIONES

En este proyecto final de Máster he tratado de reflejar la experiencia adquirida a lo largo de estos cuatro años con LaCuchara y la organización del Certamen de Arte Hormonado. Ha sido y es una lucha continua, enfrentándonos a las dificultades como artistas y como profesionales del ámbito cultural. El inicio del proyecto se dio en el contexto educativo de la Facultad de Bellas Artes, al que siempre hemos estado vinculados de algún modo. Conscientes de la falta de espacios y oportunidades que teníamos para poder exhibir nuestra obra, nos propusimos crear un espacio de encuentro que reflejara la diversidad de prácticas artísticas, formatos y soportes con los que se trabaja en el ámbito de las artes plásticas, sin olvidar el contacto continuo e intercambio que se produce con otras disciplinas. Creamos así un evento que, sin apenas experiencia previa, nos ponía en contacto con el ambiente cultural de Bilbao y nos permitía entrar en un mundo profesional que apenas conocíamos. Ver que éramos capaces de hacer algo que cada vez adquiría mayor proyección nos dio fuerzas para continuar e ir profesionalizándonos. Hemos aprendido que ganar la simpatía del público y las instituciones, junto con un buen trabajo y esfuerzo, es imprescindible para realizar un festival de estas características, sin tener que esperar a grandes subvenciones, aunque, ciertamente no sería posible sin un mínimo de apoyo económico y de cesión de espacios e infraestructuras.

Como **objetivo general** del trabajo me había propuesto presentar la experiencia de organización y desarrollo del certamen de “Arte Hormonado” realizando, en primer lugar un análisis del contexto y una

exposición de cómo es el funcionamiento de un evento interdisciplinar hecho por artistas y para artistas de distintos ámbitos de creación. Con este propósito he expuesto cómo se han desarrollado las distintas ediciones atendiendo sobre todo a los aspectos organizativos y a la peculiaridad en la forma de trabajar del colectivo La Cuchara. Se ha visto que la organización horizontal, la coordinación y la toma de decisiones conjunta han sido aspectos fundamentales para el funcionamiento y continuidad del Certamen, también que el carácter lúdico y participativo han sido un motor tanto en los criterios de selección como en el espíritu del colectivo organizador y que la distancia a favorecido a LaCuchara dando la oportunidad de abrir este proyecto a otras ciudades.

Hemos visto como es posible llegar a organizar varias ediciones del certamen con un buen nivel de participación e impacto en los medios de comunicación sin apenas apoyo económico. Demostrando que se puede organizar un festival y eventos que permitan el intercambio artístico, la convivencia cultural y la experiencia lúdica. Si bien se ha buscado la gratuidad del evento para facilitar el acceso de todos los públicos a las actividades organizadas, hemos constatado que esto sólo ha sido posible en el inicio del proyecto pero que la consolidación y mayor envergadura del evento han generado tal cantidad de trabajo de coordinación y burocracia que, no sólo hemos visto la necesidad de cobrar entrada en algunas actividades sino que nos planteamos seriamente la necesidad de acceder a ayudas o subvenciones que faciliten nuestra tarea en un futuro. De las distintas ediciones podemos afirmar que se ha producido un intercambio artístico entre los distintos participantes en el evento, y que el hecho de combinar exposiciones interdisciplinarias, desfile de moda, conciertos de música experimental, actividades en directo o propuestas participativas le ha otorgado al certamen un carácter dinámico y propio que lo diferencia del resto de propuestas culturales de Bilbao.

Otro objetivo que nos habíamos propuesto valorar tras la experiencia de varias ediciones, es la idoneidad de que tal tipo de eventos tanto para la comunidad de artistas como para el contexto socio-cultural dónde se desarrolla. Hemos valorado el Certamen a través de la exposición de las distintas fases de desarrollo y organización, llegando a la conclusión de que existe interés en el Certamen no sólo por la respuesta de público y de los artistas interesados en participar sino por el apoyo explícito que hemos recibido por parte de Bilbao Arte, la Universidad Politécnica y la Facultad de Bellas Artes, así como el interés que centros como el Museo Guggenheim de Bilbao han demostrado al invitarnos al colectivo a exponer nuestra iniciativa.

El recorrido que hemos planteado en este trabajo en relación al proceso de creación, así como la experiencia adquirida durante las distintas ediciones, en las que hemos ido mejorando nuestra capacidad organizativa, de convocatoria y de asistencia de público pero no nuestras condiciones de trabajo nos hace ver que es necesario replantear el proyecto, por un lado trabajando para recibir más ayudas, por otro para potenciar aquellos aspectos que nos diferencian del resto de festivales.

Lo que diferencia el certamen es el hecho de que ha sido una iniciativa que se ha generado en el ámbito de la Facultad de Bellas Artes y que ha conectado a alumnos de distintos centros educativos, este aspecto es el que realmente lo diferencia del resto de festivales, pues da oportunidad a estudiantes para mostrar su obra y conecta a alumnos de distintos centros, pero, sobre todo, puede servir como puente entre la facultad y el ámbito profesional dando a conocer a jóvenes talentos en el ámbito profesional. parece que la envergadura que ha adquirido el proyecto ha creado un espejismo en el que se puede competir con otros festivales que hay en Bilbao, no trato de equipararnos ya que tienen un mejor planteamiento conceptual y reciben ayudas en un momento en el que es difícil, por tanto, aunque puede que me equivoque, no existe ningún

evento en el que Facultades de Bellas Artes, música, danza y moda en el ámbito estatal, se coordinen para hacer una muestra con las propuestas de alumnos. Creo sinceramente que la posibilidad de profesionalización de nuestro trabajo está en no abandonar la relación con la Universidad para competir con los otros festivales, sino hacer un certamen que nutra su mayor parte de los trabajos de alumnos de las distintas Facultades. Pedir ayuda económica a éstas y plantear una exposición itinerante en los distintos centros y espacios del ámbito profesional, pudiendo dar pie a que instituciones como I.V.A.M. o el Museo Guggenheim cedan espacios o den dinero al estar respaldados por la universidad sin perder de vista la necesidad de patrocinadores. La idea de festival “hormonado” podría mantenerse sin problemas así como el planteamiento lúdico y desenfadado pues casa con el espíritu de “jóvenes talentos” .

Tanto La Cuchara como mi nuevo proyecto personal “Rotkäppchen^{kaffeehaus} und der Wolf ^{Projekt Raum}”: tratar de ofrecer al artista no sólo la difusión de obra, sino también abrir el abanico de posibilidades dentro del mundo cultural profesional y empresa, dónde mostrar el trabajo.

Podemos definir que el Certamen de Arte Hormonado podrá ser una plataforma de difusión de artistas y profesionales

IV. BIBLIOGRAFÍA

VV.AA.: *Exposiciones temporales. Organización, gestión, coordinación.*

Madrid: Ministerio de Cultura, 2006.

Rugg, J. y Sedgwick, M.: *Issues in Curating Contemporary Art and Performance.* Bristol (UK):Intellect Ltd, 2008.

Guasch, Ana M^a: *Arte e Ideología en el País Vasco (1940-1980)* Ed. Akal, Madrid 1985.

Fernández, Lurdes y Vendrell, Ignasi: *Cultura, Guía para comunicar y financiar,* Editado por OFF Llimits. Madrid. Sin año de Edición

VV.AA.: Encuentro entre espacio y arte: diseño espacial, estructural y gráfico para eventos y exposiciones. Barcelona: Index Book, 2008.

Colbert, F. y Cuadrado, M.: *Marketing de las artes y la cultura.* Barcelona: Ariel, 2003.

Thomas, C.: *The Edge of Everything: Reflections on Curatorial Practice.* Banff- Alberta (Canadá): Banff Centre Press, 2002.

VV.AA: *Contrato de Ciudadanía por las Culturas 2011-2012.* Marco teórico del plan vasco de la cultura al contrato ciudadano por las culturas Vitoria-Gasteiz Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastián, Bilbao 2010-11-29.

VV.AA: *Plan Vasco de Cultura.* 1a ed. – Vitoria-Gasteiz Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Septiembre 2004

Argenti, Paul A.: *Corporate Communication*. McGraw-Hill Companies, NY, 1997.

Arceo Vacas, José Luis: *Las relaciones públicas en España*. McGraw-Hill, Madrid, 2005.

López, Jaime: Asociación Arte Sostenible *Formación On-Line*, Curso de Gestión de Exposiciones Temporales. cursos.artesostenible.org

Unidad 2 –Tema: La financiación y los convenios de colaboración.

Unidad 3 –Tema: Funciones de la coordinación de la exposición.

Unidad 7 –Tema: La edición del catálogo de la exposición.

Labores de gestión y coordinación.

Virilio, Paul y Baj, Enrico: *Discurso sobre el horror en el arte*. Casimiro Libros Madrid 2010, edición de Bolsillo.

Bakaedo, José Julián. Plan de Gobierno, 2007-2011, Cultura y Equipamiento de Bilbao – Plan de rehabilitación “Bilbao La Vieja”, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastián, Bilbao 2006

Arnaiz Gómez, Eduardo, “*Movimientos sociales urbanos en Bilbao la Vieja*” 24/9/2002. PublicaDonostia-San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2003.

MEM 2011 *Catálogo y Programa. Festival de arte experimental. Bilbao y Vitoria*. Bilbao 2011

Dossier de prensa BAD 2011. *Bilbao Ayuntamiento. Área de Cultura y Educación. Bilbao 2011.*

Artículos

Bonet, LLuis: *Una reflexión sobre el proceso de programación cultural*. Universitat de Barcelona.

<http://lluisbonet.blogspot.com/search/label/-%20Programaci%C3%B3n> 18/3/2011

Bouman, Ole: *Diez puntos hacia una nueva práctica del comisariado*. aleph-arts.org/pens/diez_puntos.html 13/9/2011

Torrente, Virginia: *Un caso para el comisariado de arte contemporáneo*.

Texto publicado en el nº 333 de febrero 2009 de la Revistade Occidente

<http://www.iac.org.es/un-caso-para-el-comisario-de-arte-contemporaneo> 13/9/2011

Badia, Montse: *El comisario en crisis. Notas a partir de los modelos curatoriales de Manifiesta.*

<http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article882> 13/9/2011

Moscoso, Manuela: *Comisariar, la palabra extendida. Sobre el comisariado o a vueltas con lo mismo.*

<http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article381> 7/10/2009

Aciaga, Paula: *Comisarios Todas las caras del "curator". 22/01/2004.*

[http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/8689/Comisarios Todas las caras del curator](http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/8689/Comisarios_Todas_las_caras_del_curator) 11/12/2009

Espejo, Bea: *De profesión: comisario ¿Está el arte en sus manos? Habla la nueva generación. 31/07/2008*

http://www.elcultural.es/articulo_imp.aspx?id=23747 7/1/2010

Manen, Martí: *Nuevo institucionalismo y realidad contextual.*

<http://in-stitution.net/textos.php> 21/1/2011

Möntmann, Nina: *Jugar al enfante terrible. La institución de arte en una situación de cambio de interés público.*

<http://in-stitution.net/textos.php> 21/1/2011

Segade, Manuel: *Aquí y Ahora.* <http://in-stitution.net/textos.php> 21/1/2011

Duero, Javier: *Hacer de la necesidad virtud.*

<http://in-stitution.net/textos.php> 21/1/2011

Amengol, David: *Educación y modelos de aprendizaje desde el formato expositivo.* <http://in-stitution.net/textos.php> 21/1/2011.

Brun, Javier: Director del Centro Dramático de Aragón. *El sector cultural independiente en España.* <http://in-stitution.net/textos.php> 21/1/2011

Pérez Díaz, Yisbel: *Gestión Cultural Independiente. I Encuentro de Coaliciones del MERCOSUR (Resúmenes de expositores).*

<http://sites.google.com/site/coalicionpy/encuentro-1/resumenes-de-expositores/gestion-cultural-independiente> 2/12/2009

Direcciones y recursos en Internet

www.in-stitution.net

www.a-desk.org

lluisbonet.blogspot.com

www.elcultural.es

salonkritik.net

V. ANEXOS. (Material incluido en un DVD)

V.1. Ubicación y distribución de obras.

V.2. Presupuesto.

V.3. Imagen gráfica y cartelería.

V.4. Links de los reportajes oficiales

V.5. Bases 2011

V.6. Links prensa

V.7. Proyectos

