ARTE**FÉRTIL**

REFLEXIONES EN TORNO AL ARTE HOY
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

> INFORME. ENE2021

INTRO
DUCCIÓN

Introducción

Arte Fértil es un proceso de reflexión del ecosistema artístico de la provincia de Córdoba sobre el papel y situación de las artes en este complicado aquí y ahora. Es un momento especialmente adecuado para analizar qué aporta o puede aportar el arte hoy, la contribución, individual o colectiva, de las artes al bien común, especialmente crítica en tiempos de incertidumbre. En definitiva, lo que el arte proporciona es material con el que reflexionar: nuevos registros, nuevos espacios, nuevas conexiones.

Encuentros con expertos

El proceso se inició con la celebración, el 9 y 10 de noviembre, de 8 reuniones online de entre cinco y ocho participantes en las que intervinieron creadores o personas implicadas en el sector artístico que aportaron sus puntos de vista, propuestas y análisis. Han sido 51 los y las artistas y expertos que han participado en estas conversaciones coordinadas por cuatro especialistas. Este documento es un informe síntesis en el que se reflejan las distintas inquietudes.

Participantes

Ángeles Alcántara, Raúl Alonso, Tete Álvarez, Pepa Anguiano, José Manuel Belmonte, Virginia Bersabé, Antonio Blázquez, José Luis Breell, Juan Cantizzani, Antonio Castilla, Noelia Centeno, Ignacio Collado, Curro Crespo, Oscar Fernández, Pedro García del Barrio, Nieves Galiot, Manuel Garcés Blancart, Miguel Gómez Losada, José González Arenas, Goval, Rafael Jiménez, Juan López López, Luis Medina, Miguel Ángel Moreno, Marta Murillo, Gabriel Núñez Hervás, Javier Orcaray, Jacinta Ortiz, Marina Pérez Trigueros, Pepe Puntas, Fernando M. Romero, Pilar Mayorgas, Rafael Obrero, María José Ruiz, Félix Ruiz Cardador, José María Martín, Emilio Ruiz Mateo, Verónica Ruth Frías, Belén Sánchez Moriana, José María Serrano, Noé Serrano, Sergio Tejerina, Braulio Valderas Pérez, Juan Velasco, Rosario Villajos, Marisa Vadillo, Jesús Zurita

Moderadores

Juan Bolaños Jurado, Marta Jiménez Zafra, Ángel Ramírez Troyano, Ana Zamorano Arenas.

Participación pública

Con posterioridad a la realización de los encuentros con expertos, se sometieron a participación pública las mismas cuestiones, para que cualquier persona pudiera participar a través de un cuestionario web. Cuarenta y una personas han respondido a dicho cuestionario y sus aportaciones aparecen reflejadas en el epígrafe 5 de este documento.

Intervención artística

La reflexión no sólo se ha desarrollado en estos encuentros, sino que también se ha plasmado en una intervención artística en el espacio público, proponiéndose mostrar la complejidad de la situación actual y la riqueza de la presencia del arte en nuestras vidas. La intervención, firmada con el mismo título de «Arte Fértil» por la artista Nieves Galiot con la colaboración del colectivo NADIE, ha propuesto tender puentes entre mundos sociales no siempre conectados y ofrecer un espacio para que los ciudadanos expresen sus inquietudes y su estado de ánimo en la situación actual, subrayando la relevancia del arte en los espacios cotidianos.

La intervención se ha realizado durante los días 16 de noviembre a 6 de diciembre en un local comercial de la Plaza de San Miguel, actualmente cerrado por la doble crisis del COVID y del propio modelo económico del comercio minorista.

Activación de la intervención artística

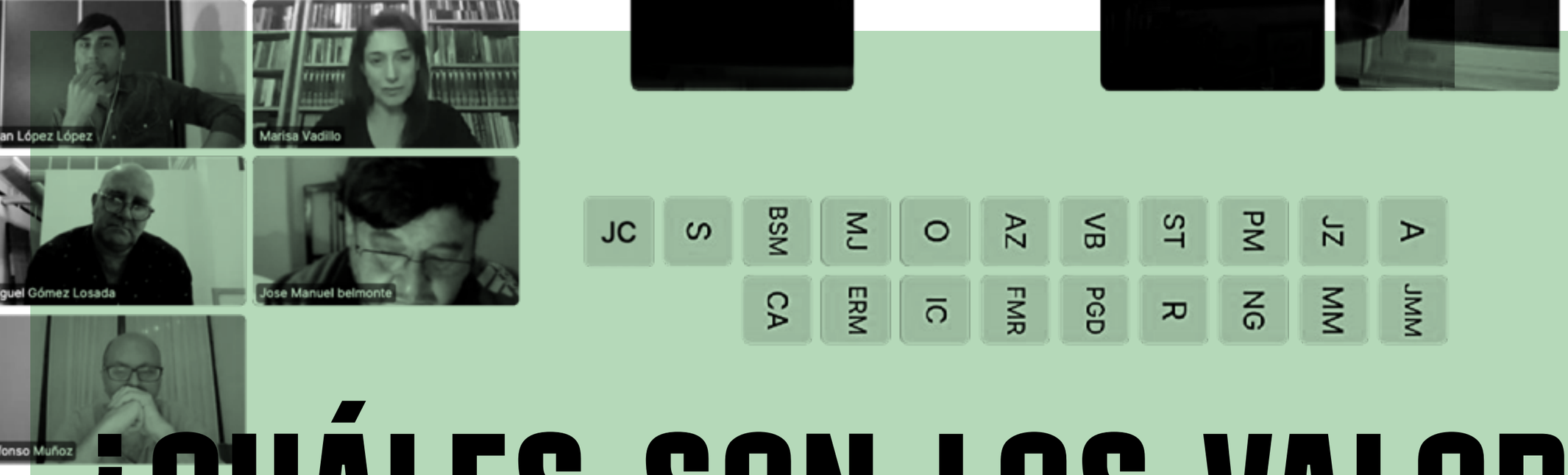
El espacio intervenido se ha puesto a disposición ciudadana desde el miércoles 2 de diciembre al domingo 6 de diciembre.

Aunque la propuesta inicial de activación se centraba en visibilizar las funcionalidades o valores del arte en la actualidad, el posterior desarrollo del trabajo nos reveló que la situación exigía que la ciudadanía se expresara. En este sentido, hemos invitado en redes a todo el que quisiera a ocupar durante un tiempo el espacio intervenido.

La propuesta ha consistido en mostrar lo que está pasando en nuestras vidas, hablamos de una acción, pero también de un estado de ánimo. Las circunstancias hacían interesante ofrecer el espacio de Arte Fértil, en pleno centro de Córdoba, para que las personas contaran su estado de ánimo. Se trataba de hacer algo que forme parte de nuestra vida, podía ser de nuestra vida cotidiana, pero también de forma muy esporádica, incluso como aspiración o como recuerdo. Algo que hacemos frecuentemente, o algo que siempre quisimos hacer y no hicimos, o un recuerdo importante en nuestras vidas.

Una veintena de personas han protagonizado un total de quince acciones de una duración media de entre treinta y cincuenta minutos.

Agrupando todos los ámbitos de participación han colaborado un total de 120 personas, entre artistas y miembros de la ciudadanía. (51 en los grupos, 28 en la intervención y su activación, y 41 a través del cuestionario digital).



¿CUÁLES SON LOS VALORES O FUNCIONES DEL ARTE EN LA ACTUALIDAD?

¿Cuáles son los valores o funciones del arte en la actualidad?

A continuación enunciamos las definiciones en torno a las funciones o valores del arte que han producido los creadores en las ochos reuniones de grupo mantenidas con ellos. Aparecen enunciadas de mayor a menor apoyo encontrado, por lo que las primeras agrupan a la gran mayoría, siendo las últimas aportaciones más particulares. Como conclusión general encontramos tres grupos de respuestas, las dos primeras con mayor apoyo: una primera que defiende el arte per se y como constructor de su tiempo; uno segundo, íntimamente relacionado, del arte como espacio de transformación social e individual; y una tercera que aparece con mucha menos fuerza relacionados a los valores mercantiles o estratégicos de la creación.

La orientación de los discursos, y particularmente la ausencia de determinados contenidos, nos informa de la configuración, de la posición del arte en la provincia. El consenso mayor en torno al arte per se nos remite a prácticas artísticas sustantivas, ancladas en exclusiva en lo artístico y analizadas desde ese lugar, distante de propuestas más instrumentales o hibridadas con otras realidades, como sectores industriales o de servicios, incluso con propuestas de transformación sociopolítica. En definitiva nos habla de una autonomía del arte, quizás también de un aislamiento, un arte que bien por las carencias de desarrollo de estos sectores de actividad, bien por el grado de maduración de la propia actividad artística, funciona con relativa autonomía del resto de la sociedad. Como veremos más adelante plantean que el arte se relaciona con su tiempo y su entorno de forma directa, sin mediaciones. Este mismo carácter tiene la propuesta que en segundo lugar es más secundada, como herramienta de transformación social. No aparece el arte emparentado con movimientos sociales, instituciones, u otros actores sociales, si no como una práctica que en sí misma presenta esa cualidad. Esto redunda en la claridad y autenticidad de la propuesta, pero quizás también limita su capilaridad social, su presencia en vida económica, política y cotidiana de la ciudadanía. Esto se sustancia también en epígrafes posteriores, cuando analicemos las propuestas presentadas por los creadores.

Definiciones asumidas por la mayoría

- La función principal del arte es crear presente, hacer una propuesta de época. El arte es creador de los relatos de nuestro tiempo, una respuesta al momento histórico en que se está viviendo. El arte aparece en su total sustantividad, con capacidad per se para construir su tiempo.
- El arte como motor de transformación individual y colectivo, en el que la reflexión, lo colectivo, el talento, deben generar comunidad arrojar luz, emocionar, actuar, para dar respuesta e incorporarse a la imagen de la ciudad; en definitiva, para construir comunidad. A partir de ahí, los proyectos deben llevar a cabo una comunicación profesional que provoque una repercusión social. Hay *que pasar de ser espectador a ser actor, la cultura debe formar parte de la imagen de la ciudad, de lo cotidiano.*
- El arte es juego, es el espacio del aprendizaje, la investigación. El papel del arte es *hacer arte, proponer, jugar, reflexionar y defender las libertades, sin libertad no hay arte.*
- Es fundamental que el arte integre la interdisciplinariedad, la interprovincialidad y lo internacional**.** Romper las fronteras, lo endogámico, para lo cual lo digital es una buena herramienta.
- En cuanto al papel del arte en relación a la pandemia del COVID, el planteamiento general es que el consumo cultural ha sido un consuelo en tiempos de pandemia. “El arte sirve para superar la tragedia”. Una época que ha demostrado que el arte nos hace humanos, en la que existe la necesidad de contacto entre los creadores y en la que éstos están más receptivos para ello. Surge el papel que deben jugar las instituciones en general y la Botí en particular: ser un instrumento para que los artistas aporten valores humanos en forma de arte. En el debate, como réplica, se defiende que el artista no tiene la responsabilidad de salvar a nadie. “No somos artistas sin fronteras”. Aunque hay consenso en el papel humanista del arte, no lo hay tanto en definir de forma finalista, utilitarista.

Aportaciones de apoyo medio

- El arte juega un papel de reencuentro con lo material. Cuando nuestro mundo cotidiano es ya digital, cada vez se hace más necesario el encuentro con lo tangible, lo que se ha revelado en el confinamiento.
- El arte debe colaborar con otros espacios que lo han sustituido en centralidad, como por ejemplo la ciencia.
- El arte debe generar sensibilidades en nuestro día a día. El arte debe situar la vida en el centro y alejarse de las dinámicas comerciales.
- El arte como herramienta para la educación.
- Las organizaciones (léase instituciones) no cumplen por su falta de apoyo económico a los creadores. Algo que se extiende a los agentes culturales y también a los espacios necesarios.
- Definiciones de menor apoyo
- El papel del arte debe ser colectivo, partir de proyectos colaborativos, olvidar la soledad creadora.
- El arte es la escenografía del poder, en ocasiones el poder contrata a artistas para generar un relato simbólico que le favorezca en sus propuestas. En contraposición, el arte debe incitar a la reflexión, a la crítica. En la situación actual debe construir un sitio dónde querer estar, a partir de ahí compartir la vulnerabilidad que estamos sufriendo, su papel es terapéutico.
- El artista como creador insaciable de contenidos. Debe diferenciarse frente al arte de consumo, que se consume como un fósforo y no deja poso. El arte debe proveer una experiencia verdadera y no un simulacro de experiencia. Existe un bombardeo de arte de simulacro.
- De forma muy minoritaria aparece el arte como elemento creador de turismo cultural.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS CREADORES EN LA PROVINCIA?

¿Cuál es la situación de los creadores en la provincia?

A continuación preguntamos a los creadores y creadoras por la situación del colectivo en la provincia, lo que provocó un alto consenso en el diagnóstico, que subrayaba la precariedad, la desarticulación y la dependencia de unas instituciones no suficientemente implicadas.

Definiciones asumidas por la mayoría

- Después de una etapa de cierta ebullición previa a la candidatura de Córdoba a Capital Europea de la Cultura en 2016, hubo un repliegue en el apoyo institucional al sector artístico y la cultura, traduciéndose en cierto éxodo de artistas y creadores.
- En los últimos años se ha desmantelado las diferentes organizaciones que existían y han desaparecido las galerías. Existen una gran precariedad y dependencia de la administración pública.
- Hay una grave ausencia de organización entre creadores, escasez de comunicación entre instituciones y el sector artístico, carencia del papel de los artistas como interlocutores y atomización del sector.
- En general, consideran fundamental generar los mecanismos para evitar la dependencia de los artistas de las convocatorias institucionales. Hay un exceso de dependencia de la financiación pública. Su derrumbe ocasionó el desamparo de muchos artistas después de la doble crisis de la capitalidad cultural y la crisis económica.
- La provincia se está comportando mejor que la capital. Si revisamos los últimos diez años parece que los pueblos de la provincia han sido capaces de afianzar proyectos y crear estructuras de creación local. Es el momento de generar estructuras, vínculos, de proponer, y el territorio de los pueblos puede ser un buen lugar para hacerlo.
- Hay una separación entre la acción comunitaria-oficial y la artística individual, son interesantes ejemplos de acción comunitaria-oficial como Scarpia, Almedinilla, la Rambla… la capital necesita un movimiento similar a la provincia en el que se produzca un encuentro de creadores, con o sin apoyo institucional.
- No se considera al artista como un profesional. Se considera que es una situación generalizada en España.
- Hay una división de los artistas cordobeses entre abstractos y figurativos. Hay que buscar la unión. La opinión reinante y mayoritaria es que es normal que haya grupos por afinidades y sensibilidades, es compatible hacer exposiciones de grupos con sensibilidades parecidas con que haya una idea colectiva. “Todos estamos en el mismo barco. Estamos cansados de guerrillas en el arte”.
- En Córdoba ciudad se han perdido los epicentros de la actividad cultural de los últimos años. “¿Dónde están proyectos como la Casa del Ciprés, La Fragua o El Arsenal?”.
- Problemas de escala. Se encuentra la escala del municipio (Ayuntamiento) y posteriormente la provincia (Diputación). Las mancomunidades no están realizando labores de conexión entre creadores, por lo que no está desarrollada esa escala intermedia.

Definiciones de menor apoyo

- El arte debe mirar a otros colectivos no solo a los agentes institucionales, encontrar un punto de unión, definir objetivos, estrategias y generar espacios que permitan brillar proyectos.
- Las citas de arte están excesivamente controladas por los políticos y no por profesionales y eso dificulta la calidad y la continuidad.

PROPUESTAS QUE PUEDAN MEJORAR LA PRESENCIA DEL ARTE EN LA PROVINCIA

Propuestas que puedan mejorar la presencia del arte en la provincia

A continuación presentamos las propuestas del grupo de expertos/as para la mejora de la presencia de arte en la provincia, revelándose como muy significativa la importancia que el sector atribuye a las iniciativas encaminadas al fomento de la creación, tanto en el desarrollo de espacios de encuentro/acción como en la instauración de becas, residencias y festivales. En ese sentido, y en consonancia con el análisis que hacíamos en el epígrafe referido a las funciones del arte, sorprende la ausencia de propuestas relacionadas con estados posteriores a la creación y exhibición, así como la ausencia de debate con respecto al mercado del arte. Mientras el sector siente la necesidad de vincularse a otros perfiles profesionales, éstos suelen percibirse como complementarios a su trabajo y, en algunos casos, cumpliendo labores de asesoramiento y apoyo a la creación. La transdisciplinariedad y la vinculación del arte con los sectores productivos también se encuentran ausentes en este debate.

Nos encontramos por tanto con una mayor centralidad de demandas que podríamos considerar condiciones previas, la existencia de espacios de creación y la escucha por parte de las Administraciones de las demandas de los creadores. Son asuntos que, en términos generales, ocuparon las agendas culturas en España hace más de una década, con la extensión de laboratorios, centros de creación y espacios colaborativos.

Propuestas con mayor apoyo

› Creación de espacios de encuentro/producción/acción. Existe un acuerdo amplio en la necesidad de creación de espacios que permitan el encuentro entre creadores, así como la producción y exhibición de proyectos artísticos. Espacios en los que convivan diferentes perfiles profesionales que permitan conceptualizar, financiar, administrar, ejecutar y difundir proyectos artísticos. Un lugar físico que afiance los vínculos entre creadores y con otros profesionales.
También se sugiere que estos centros funcionen como laboratorios de experimentación y de innovación artística, donde el proceso se pueda difundir igual que si se tratase de una exposición.

Dichos espacios deberían incorporar servicios legales, financieros, fiscales, de comunicación… Se considera que las asociaciones de artistas se han revelado como ineficaces al componerse de un único perfil profesional con gran desconocimiento del resto de funciones que son necesarias para el buen fin de un proyecto, desgastando a sus miembros por un trabajo y esfuerzo no retribuido. Por parte de algunos integrantes se recomienda el fomento de la creación de cooperativas, lo que supondría la retribución de las tareas realizadas y cierta dignificación del trabajo del artista: frente a la percepción del “artista financiado por el Estado” que existe en ciertos estamentos de la sociedad, en este modelo el artista es un profesional que cobraría por su trabajo.

› La industria cultural debe ser la consecuencia de un tejido artístico previo (ejemplo de los Talleres de Poesía de la Posada del Potro y Cosmopoética). Los lugares de encuentro propician la creación de ese tejido, un lugar donde intercambiar emociones y crear público.
En este sentido, se revela como muy necesaria la creación de lugares de encuentro de agentes culturales: artistas, comisarios, educadores,

gestores culturales, asociaciones y colectivos, técnicos y políticos.
Necesitamos espacios o excusas para conocernos y comprendernos.
Existe un amplio consenso en el potencial de la cultura como motor de generación y regeneración urbana, proponiendo modelos de gestión participativos de los equipamientos culturales ya consolidados en el ámbito nacional e internacional (ej:. Harinera ZGZ, con financiación pública y gestionada por sus integrantes, que se comprometen a prestar servicios a la comunidad).

› Se sugiere, por parte de algunos participantes, la ocupación de espacios en desuso. Otros sugieren su ubicación dentro del área de influencia turística y citan como ejemplo Caballerizas Reales, el acuartelamiento de la Trinidad o el Mercado del Alcázar.
Se propone analizar la condición actual de los equipamientos provinciales existentes, así como su relación con la consolidación y activación de los municipios y su espacio público. En definitiva, una visión urbana además de arquitectónica de dichos equipamientos.

› Creación de un gran evento de referencia de las artes plásticas en la provincia.
Las artes plásticas y audiovisuales son una de las pocas manifestaciones artísticas que no dispone de un evento anual de referencia en la provincia de Córdoba. Se considera necesario la creación de un gran evento con sede en diferentes municipios que permita el intercambio de conocimiento entre artistas de Córdoba y artistas de fuera de la provincia, que les permita crecer, establecer contactos y la creación de redes. Que mezcle generaciones y disciplinas distintas. En este sentido, se repite el ejemplo de Cosmopoética para la poesía de Córdoba.

› Programas de residencia de artistas como herramienta tanto para enriquecer la formación de los artistas locales como para difundir su obra.

› Programas expositivos de artistas locales fuera de los límites de la provincia.
Ayudar a que los artistas cordobeses tengan mayor presencia en ferias y exposiciones nacionales e internacionales Se pone como ejemplo de éxito la participación en ARCO, generando repercusión y visibilidad de los participantes, así como la oportunidad de establecer contactos.

› Creación de programas educativos de arte contemporáneo.
Creación de públicos nuevos a través de la colaboración entre centros educativos y entidades culturales. Se considera imprescindible potenciar el pensamiento crítico, hacer comprensible el arte contemporáneo. Actividades formativas en colaboración con los colegios, enseñanza secundaria y Universidad. Se pone como ejemplo el éxito del programa educativo en el C3A y se habla de la importancia de programas educativos en familia.

› Cauces permanentes de reflexión y diálogo.
Se valora positivamente la iniciativa Arte Fértil por parte de la Fundación Botí y se reclama la creación de cauces permanentes de diálogo y participación entre artistas, que puedan materializarse en iniciativas posteriores de formación, encuentros de artistas, programas de difusión, etc.
Se sugiere, asimismo, definir herramientas metodológicas para la asimilación de este documento a lo largo del tiempo y pueda ser tenido en cuenta por las instituciones y la ciudadanía en sus decisiones estratégicas.
Prácticamente todos los participantes estaban de acuerdo en la importancia del análisis y de la reflexión, en la necesidad de buscar alianzas entre artistas y evitar sectarismos, superando la atomización del sector.

Propuestas asumidas por la mayoría

› Minidelegaciones efímeras de la Fundación Botí en la provincia.
Hay acuerdo en la importancia de la presencia de la institución en la provincia, tanto como observadores en el territorio como un lugar cercano al que poder acudir por parte de sus habitantes. Personal que haga de enlaces con los artistas y facilite trámites administrativos

› Dotación de becas de creación y perfeccionamiento.

› Fortalecimiento del Programa Periféricos como marca colectiva que ayuda a vertebrar culturalmente el territorio.

› Creación de un servicio de comunicación profesional que pueda servir de apoyo a los artistas en su relación con prensa/medios de comunicación. Tanto en la elaboración de textos, imágenes o vídeo.
Se considera que al arte en Córdoba necesita comunicación y divulgación.

› Trabajo de digitalización de la obra de los artistas y creación de exposiciones virtuales.

› Creación de políticas públicas plurales.
Gestión profesional de las políticas culturales desde un respeto profundo a la diversidad de artistas desde la administración pública, huyendo de sectarismos y de la tentación del establecimiento de cánones. Se recomienda la mayor participación de artistas y gestores, que también deberían huir de esa misma tentación de la creación de cánones y buscar la representación de diferentes sensibilidades.

› Plataforma digital que incluya directorio de artistas y difusión del arte en la provincia.
La idea de una plataforma/directorio genera bastante adhesión. Hay quien añade la importancia de darle un enfoque joven para visibilizar talento y hacerlo masa artística. Para atraerlo y adherirlo.

› Sacar el arte de “los espacios destinados para el arte” e ir al encuentro de la ciudadanía. El arte en la calle, que el público se tropiece con él y no se encuentre exclusivamente en la sala de exposiciones.

Propuestas con menor apoyo

› Elaboración de un plan estratégico para defender ejes o argumentos con los que la provincia pueda identificarse y resulten diferenciales en el conjunto del país.
En este sentido, se nombra Scarpia como ejemplo de relevancia internacional desde lo local.

› Revisión del modelo rural.
Europa está redefiniendo el modelo rural y la cultura juega un rol importante en el nuevo horizonte, con posibilidades de acceso a programas y financiación que requieren la creación de cierta infraestructura para acceder a ellos.

PARTICIPACIÓN
DE LA CIUDADANÍA

Participación de la ciudadanía

Se ha solicitado la participación ciudadana a través de un cuestionario web que ha estado activo desde el 16 de noviembre al 6 diciembre y al que se le ha dado difusión a través de un panel expositivo situado en el local comercial de la intervención artística, redes sociales y correo electrónico.

En total, se han recabado 41 respuestas a las mismas preguntas ya formuladas a los expertos.

En general, se considera que el arte juega un papel esencial en el desarrollo intelectual y emocional de las personas, considerándolo una herramienta de expresión y comunicación que tiene la capacidad de humanizar y sensibilizar nuestro pensamiento.

También hay cierto consenso sobre que, en esta situación de incertidumbre y desconcierto, la actividad creativa se considera también un refugio que nos permite conectar con otras realidades y sobrellevar la falta de contacto físico: nos ayuda a reconstruirnos en unos momentos grises en los que el conjunto de la sociedad se encuentra perdida.

El arte bajo mi perspectiva es el ancla que impide que nos perdamos entre tanta incertidumbre.

Se considera que, para el creador, es un momento de reflexión muy inspirador y, para el espectador, una oportunidad para conocer y profundizar en el arte.

Las artes son una parte más de la medicina.

También se destacó su papel de crítica y denuncia, que permite otra mirada a la realidad que se nos impone

El arte nos hace salir de las inercias en que vivimos. Nos lleva a los lugares incómodos y esenciales de la reflexión personal y colectiva. Nos proporciona modos subjetivos de relacionarnos con el mundo y reconstruirlo.

De forma muy minoritaria, también se han recogido opiniones en las que se manifiesta la irrelevancia del arte en la comunidad

Nula, soy pesimista, mi sensación es que el arte solo le interesa a los artistas.

En cuanto a la situación de los/as creadores/as en la provincia de Córdoba, existe cierto desánimo generalizado, no se percibe escena artística y se aprecia un estado precario de los creadores, cierta endogamia y desconexión con la sociedad. *Deprimente*, *precario*, *de capa caída*, *mejorable* e *invisible* son algunos de los conceptos más repetidos.

Es difícil, especialmente desde el momento en el que no existe ninguna galería de arte que promocione a los artistas cordobeses con la asistencia a ferias de arte contemporáneo, lo que es fundamental para visibilizarlos fuera del marco de la ciudad, además de como respaldo económico y profesional.

Bastante cortijismo en general.

No obstante, se ponen en valor las iniciativas existentes.

Estoy convencida de que en los momentos complicados, como en este que vivimos ahora por la pandemia, es cuando se reactivan las cosas y empiezan a surgir oportunidades. Esta iniciativa de Arte Fértil es una buena muestra de ello, así como otras propuestas interesantes que siguen manteniéndose en el programa cultural de la ciudad, como es el festival de Cosmopoética, o las exposiciones que nos ofrecen la Sala Vimcorsa, el Centro de Arte Rafael Botí, o el Espacio Iniciarte.

Pienso que se están haciendo cosas interesante. Ejemplo FAR, el festival Sensxperiment...

Infravalorada por lxs cordobesxs pero apoyada entre artistas, muchas ideas como buenos proyectos aunque poco exploradas o llevadas a cabo.

Se están generando dinámicas interesantes, como por ejemplo la iniciativa Bauhaus 101, llevada a cabo a comienzos del año 2020, que pretendía conectar las dos Escuelas de Arte que hay en Córdoba, el Conservatorio de Música y la Escuela de Arte Dramático, a través de distintas actividades diseñadas para homenajear a la escuela alemana. Creo que es importante que los creadores nos organicemos en base a este tipo de proyectos, ya que se generan lazos de unión entre las distintas disciplinas que son muy necesarios y que consiguen acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía de una forma natural y atractiva.

Existe un gran consenso en cuanto a la necesidad de mejora de la organización de los creadores/as en la provincia. También se percibe que las organizaciones de artistas son demasiado homogéneas en cuanto a estilos, percepción del hecho artístico, etc. Se repiten palabras- como mejorable, yoista, mucho individualismo…

No hay mucha organización pero todos estamos deseando estar más unidos y apoyarnos más.

Poco organizada aunque con muchas ganas de hacer sobre todo proyectos grupales donde exista esa armonía y afluencia de ideas.

Sobre la presencia del arte en la provincia de Córdoba, las opiniones se encuentran divididas entre aquellos que piensan que es irrelevante y tiene una presencia nula o escasa, frente a aquellos que consideran que existe un gran dinamismo. También existen comentarios acusándola de demasiado institucionalizada y poco arriesgada.

Veo que el arte tiene una presencia muy relevante en la provincia de Córdoba a través de proyectos culturales que han ido surgiendo en entornos rurales y periféricos, como por ejemplo Scarpia en El Carpio, Z en Montalbán, Art Sur en la Victoria, Aptitudes en la Rambla, DMencia en Doña Mencía, el Certamen Creación Audiovisual de Cabra, lo que demuestra un interés muy positivo por las instituciones y por los propios artistas impulsores de las propuestas de llevar la creación más allá de la capital.

No hay apenas presencia.

Está presente y se nota en muchos de sus rincones. Pero hace falta que sea más evidente.

Invisible.

Muy descuidada, escasa y excesivamente oficialista. Hay pocos escenarios de creación artística.

En muchos pueblos de la provincia están realizando actividades muy interesantes.

Parece un “privilegio” de los que lo practican, el resto vive enteramente ajeno a él.

Creo que en ocasiones las diferentes interpretaciones y lenguajes del arte en Córdoba se convierten en un problema en vez de en una capacidad de colaboración. Creo que su presencia es insuficiente, y que Córdoba tiene un potencial increíble por sus espacios, sus profesionales culturales y su contexto.

En cuanto a las propuestas expresadas por la ciudadanía, se vuelve a la necesidad de creación de espacios de encuentro, reflexión, producción y exposición. *Difusión*, *unión* e *inversión* son las palabras más repetidas.

Creo que en la ciudad de Córdoba se debería facilitar la actividad expositiva a los artistas (sean cordobeses o no), ya que aunque no existe galería de arte en sí misma, sí existen muchos espacios alternativos disponibles (otro tipo de salas, espacios comerciales, muros...), a los que es muy difícil acceder.

Creación de tejido. Descentralización de los núcleos de creación. Apoyo a través del apoyo (ya no económico) sino simplemente de espacios para residencias. Por otro lado es necesaria más acción desde las plataformas.

La promoción de la autoorganización del colectivo a través de programas públicos, iniciativas como esta, apoyo real a la creación contemporánea y la generación de un circuito de pequeños núcleos de arte, la presencia de galerías o laboratorios artísticos.

Arte Fértil todos los años.

Se reivindica la transversalidad en el arte y el acceso general de la población a través de programas de educación.

Acciones y performances en el centro. Publicidad, promoción y financiación de los artistas emergentes.

Desmitificar el arte y dar más voz a la capacidad creadora de todas las personas.

Laboratorios de arte para adolescentes.

Arte multidisciplinar.

Sí, hacer más partícipe a la gente de lo que es el arte, sobre todo desde los colegios, facilitar el acceso a personas no interesadas, quizá "banalizar" un poco el arte para hacerlo más cercano. Si tenemos que explicar el "arte" estamos perdiendo al gran público. Yo creo que puede convivir el ARTE y el arte, pero eso significaría bajarse un poco del pedestal en el que puede que estén colocados algunos artistas.

ARTEFÉRTIL
Nieves Galiot + Nadie

Si hay un espacio que simbolice la incertidumbre del momento, esos son los locales comerciales que se encuentran a la espera de ser algo, buscamos uno con visibilidad en el centro, para que el arte saliera al paso de la gente y empezara a haber un diálogo entre el proyecto y el público.

Nieves Galiot

Intervención artística

Arte Fértil incluye en su proceso de trabajo al propio lenguaje del arte, evitando quedarse en la conversación o la palabra como único elemento reflexivo.

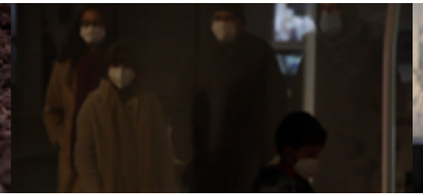
En este sentido, la artista Nieves Galiot en colaboración con el colectivo NADIE, han intervenido un local comercial vacío situado en el centro de Córdoba y han invitado a los ciudadanos a su ocupación, durante un periodo limitado, para expresar su estado de ánimo o visibilizar una escena de su vida cotidiana.

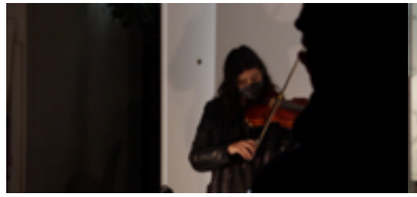
La intervención artística y su activación han sido documentadas en vídeo por la antropóloga y documentalista audiovisual Marina Pérez Trigueros.

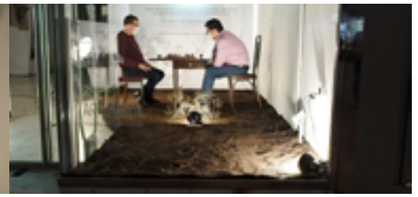
Colectivo NADIE
Juan Bolaños, Nieves Galiot, Rafael Obrero, Ángel Ramírez.

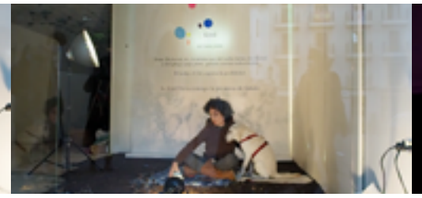
Participantes
Ángeles Alcántara, Curro Crespo, Juan Antonio Domínguez, Isabel Filardi, Goval, Aída de Haro, Javier Jiménez, Antonio Lara, Pilar Mayorgas, Colectivo Perno, Modernxs de Pueblo, Eva Puche, Ángel Ramírez, Iago Ramírez, Mariana Ramírez, Jorge Ruíz, Luis Sánchez, Marina Rodríguez, Sota, Fernando Vacas, Manuel Viaña.

Vídeo de la intervención artística
https://youtu.be/gl1O4dvMvbc









Vídeo de la intervención artística
https://youtu.be/gl1O4dvMvbc

CONCLUSIONES

Conclusiones

Creemos que Árte Fértil ha supuesto una interesante experiencia que ha aunado la reflexión colectiva de las creadoras y creadores, una experiencia de arte público que se suma con innovaciones al bagaje que en este campo tiene la ciudad y la provincia, y la participación ciudadana. Creemos que en las actuales circunstancias ha superado su objetivo, tomar el pulso al ecosistema creativo, habiéndose convertido en un revulsivo y una reactivación necesaria. Las invitaciones a la continuación del diálogo han sido constantes en todas las fases del proceso.

Más allá de las cifras (120 participantes activos), entendemos que podemos hablar de una participación de muy alta calidad, por su extensión, diversidad y profundidad. Hemos contado con extensas conversaciones (8 grupos focales), intervenciones artísticas de creadores y ciudadanos, y participación a través de las redes. A esto habría que sumar, no contamos con cifras para ello, a la ciudadanía que se ha encontrado o ha ido a conocer la acción. Todos estos elementos no han funcionado de modo aislado, sino como distintas formas de la misma conversación. La recepción ha sido muy positiva y entendemos que los resultados también.

Creemos que la intervención Arte Fértil ha supuesto un soplo de aire fresco en una situación muy dura, y presenta elementos artísticos que suman a las gramáticas de arte público desarrolladas hasta la fecha en la provincia. La ubicación en un local comercial en desuso, la “escenificación” de la vida cotidiana, y el carácter abierto a los ciudadanos para una tarea de cierta exigencia, ha generado reflexiones y momentos de gran interés.

Arte Fértil ha sido también una reivindicación de los espacios de intersección. Las intersecciones de creadores, ciudadanos, ámbitos de la vida cotidiana, y espacios comerciales, suponen una invitación que pensamos que debe tener continuidad.

Y volvamos al motor de la propuesta, la reflexión. La práctica totalidad de los participantes han mostrado su satisfacción por la invitación a reflexio-

nar, y ha sido frecuente la llamada a un diálogo abierto y permanente. Creemos que las instituciones, y la Fundación Botí en particular, deben abordar la creación de mecanismos de diálogo estables que satisfagan esta aspiración.

Este diálogo encuentra una situación de poca estructuración del colectivo, que vería con buenos ojos una mayor estructuración y colaboración entre artistas.

La actitud del colectivo, en su mayor parte, es abierta y constructiva de cara a afrontar los nuevos retos. Independiente de las posiciones más o menos críticas, es común una actitud de reconocimiento de todos los actores, sociales e institucionales, y de voluntad de trabajar en común.

De todo el proceso extraemos otras conclusiones: en primer lugar que el colectivo mantiene una concepción sustantiva de su actividad e identidad, cree en el arte por sí mismo, más allá de otros efectos o instrumentalidades que pudiese aportar.

Sus demandas son coherentes con esa posición de cierta autonomía y se centran en aspectos que forman parte de condiciones iniciales de desarrollo: la existencia de espacios de encuentro/producción y exhibición, un diálogo fluido con las instituciones, y una mayor inversión en herramientas como residencias y certámenes creativos.

FUNDACIÓN PROVINCIAL
DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTI

Presidenta
Salud Navajas González

Gerente
Alfonso Muñoz Fernández

Coordinación Mesas de debate
Juan Bolaños Jurado, Marta Jiménez Zafra,
Ángel Ramírez Troyano, Ana Zamorano Arenas

Intervención artística
Nieves Galiot + Colectivo Nadie

Responsable de proyecto y textos
Juan Bolaños Jurado y Ángel Ramírez Troyano

Diseño
Estudio Pablo Gallego

Con el asesoramiento del colectivo ARDE

BOTí

Fundación Provincial
de Artes Plásticas Rafael Botí
Diputación de Córdoba