

MADRID ABIERTO 2009-2010
ARTISTAS SELECCIONADOS

PABLO VALBUENA

Tácticas Urbanas [Madrid]

Este proyecto para Madrid Abierto plantea dos objetivos fundamentales:

Fomentar el uso creativo del espacio y recursos urbanos y llevar el concepto de 'público' a todos los estratos de la actuación.

Se plasma en una serie de instalaciones espaciales generadas con elementos urbanos de uso público, estandarizados y producidos en masa que habitualmente ocupan la ciudad.

La reapropiación temporal de estos elementos (vallas de obra, conos de tráfico, mobiliario de terrazas, andamios, canalizaciones de plástico,...) invasores del entorno urbano y partícipes de la ciudad utilitarista sufre una readaptación a un uso espacial que genere otras experiencias en el espacio público.

En el planeamiento urbanístico actual todavía vemos parte de la concepción modernista de la ciudad como '*machine à habiter*'. Le Corbusier fija cuatro funciones de la ciudad funcional: vivir, trabajar, entretenimiento y transporte hacia y desde el lugar de trabajo.

En esta propuesta busco reactivar el aspecto relacional, lúdico y generador de experiencias de la ciudad contemporánea, involucrando al ciudadano como pieza generadora de estas experiencias y diversificando la intervención en actuaciones de menor escala.

- Vallas de obra:

Reutilización de las vallas dedicadas a acotar zonas de obras, manifestaciones, eventos públicos.

Estas vallas se sacan de su contexto habitual de prohibición de acceso al espacio público para generar una instalación laberíntica que invita espacialmente a explorarla y acceder a su interior.

Se sujetan con los propios medios de anclaje de las vallas, bridas de plástico, o grapas con giro para andamio.

- Conos de tráfico:

Elementos de plástico utilizados en la ciudad para control del tráfico, limitación de carriles, prohibición de paso rodado... La modularidad de estos objetos y su forma apuntada permiten generar configuraciones geométricas interesantes.

- Mobiliario terrazas:

El espacio público en verano se ve privatizado temporalmente por el uso comercial que hacen las terrazas de la calle. Estas zonas sólo son utilizables para consumir, a pesar de hacer uso de un espacio que es común.

Planteo el cambio de función de este mobiliario modular, recuperando el espacio privatizado en verano para instalaciones espaciales en invierno, cuando el mobiliario está almacenado y sin un uso específico.

La gran variedad de elementos, todos apilables y conectables mediante bridas permiten múltiples configuraciones.

- Andamios:

Los andamios para fachadas son otro elemento que habitualmente invade el entorno urbano, en este caso utilizo la estructura modular de tubos y anclajes para generar estructuras abstractas sin una función específica.

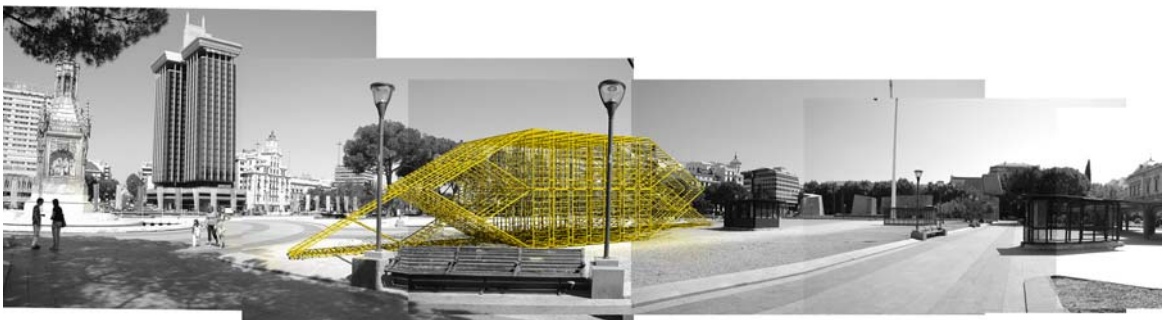
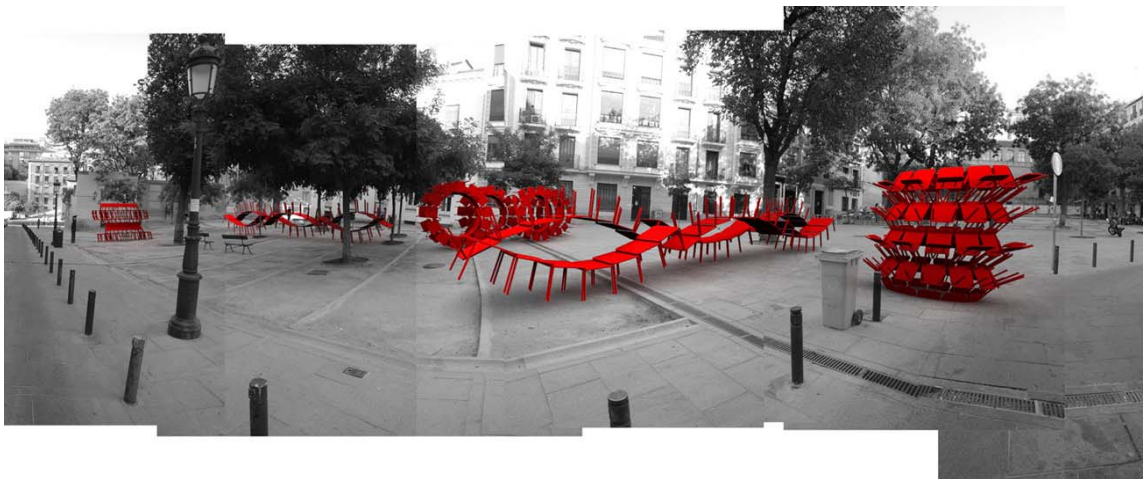
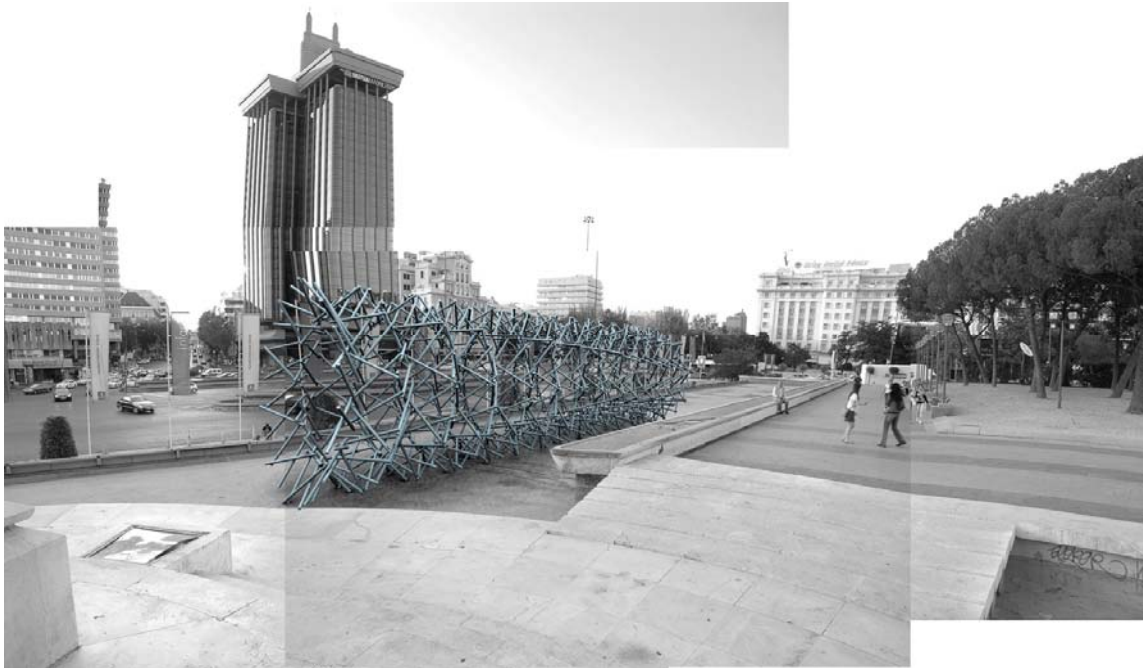
- Conducciones de plástico:

Las conducciones para llevar cables bajo tierra son elementos deformables, ligeros y conectables entre sí. Se trata de un elemento presente en el subsuelo de las

calles de una manera no visible. Me interesa hacer visible la presencia de un elemento que aunque masivo su presencia no resulta obvia.

- Otros elementos:

Considerando la escalabilidad de la propuesta y su intención de actuación global, permite ser completada con otras intervenciones generadas con otros elementos presentes en la ciudad a mayor y menor escala, como contenedores de obra, cubos de basura, ...

CV

Madrid, 1978

www.pabloalbuena.com

FORMACIÓN

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M).
2003

Concept Design Workshop. Amsterdam, The Netherlands. C.A. Foundation. 2004

Concept Design Workshop. San Francisco, USA. C.A. Foundation. 2005

Lógica de Programación para Artistas. Medialab Madrid. 2006

Fleshing Out workshop. Wearable Interfaces, Smart materials and Living Fabrics.

V2 (Rotterdam, The Netherlands). 2006

Vida 9.0 workshop. Fundación Telefónica. 2007

Interactivos 2007 workshop. Medialab Madrid

EXPOSICIONES

2008

Seoul Museum of Art. Media Art Biennale 2008. Seoul, Korea.

OK Centrum for Contemporary Art. Linz, Austria.

Laboral centro de arte. Nowhere Now Here. Asturias, Spain (Oct 2008)

Today'sart 08. The Hague, the Netherlands (Sept 2008)

Photoespaña 08. Barrio de las Letras. Madrid, Spain.

Hambre 2008. Madrid, Spain.

Centre d'art Santa Mónica. Sonarama. Barcelona, Spain.

Mois Multi 9. Meduse. Quebec City, Canada.

ARCO 2008. Area de las artes ayto. Madrid, Spain.

2007

Singapore SC Museum. DAT exhibition. Singapore.

Ars Electronica 2007: Goodbye Privacy. Second City exhibition. Linz, Austria.

Casa de Velázquez. Artist in residence. Madrid.

Interactivos 2007. Medialab Madrid, Centro Cultural Conde Duque.

2006

Proyecta 2006 (Madrid). "Arquitecturas"

Centro Párraga. Arquifoto: Proyecciones Atemporales. Murcia, Spain.

ARTE PÚBLICO

Entramado. Noche en blanco. Plaza de las Letras, Madrid. 2007

The Hague City Hall. Richard Meier building. The Netherlands. 2008

PRESENTACIONES, PREMIOS y PUBLICACIONES

Honorary Mention. Prix Ars Electronica 2008.

Dorkbot Madrid. 2007

El Cultural. Entramado. 2008

El País. Varios artículos. 2008

Arquiset 08. Lightscapes. Semana de la Arquitectura. Barcelona, Spain. 2008

Light, Space and Perception. Conducting workshop/research group at Medialab-Prado,

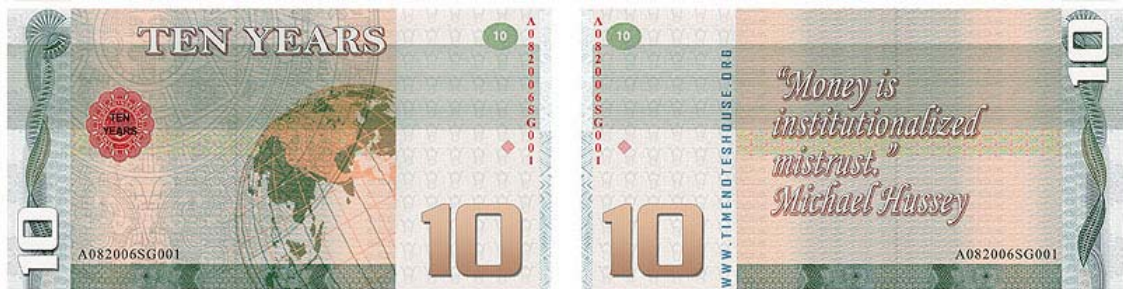
Madrid. 2008

GUSTAVO ROMANO

TIME NOTES

"Oficina móvil de reintegro del tiempo perdido" y otras acciones

El proyecto Time Notes comprende una serie de acciones en espacios públicos utilizando un sistema de dinero basado en unidades temporales (billetes de 1 año, 60 minutos, etc.) En su reverso pueden leerse diversas citas de filósofos, escritores o economistas acerca del tiempo y del dinero.

A partir de una primera acción de lanzamiento desarrollada en Berlín, se realizaron otras en diferentes ciudades (Singapur, Rostock, Vigo) y en cada caso fueron producto de la observación de diferentes problemáticas locales relacionadas con el sistema de intercambio, la vivencia del tiempo (como propio o ajeno) y las reflexiones que sobre estos temas surgían en cada locación.

La propuesta para Madrid Abierto es la de ubicar una "Oficina móvil de reintegro del tiempo perdido" y realizar al menos otras 2 acciones más utilizando estos billetes, con temáticas que surjan de una observación de campo y de la interacción con problemáticas locales y actuales al momento de su realización.

Una oficina central funcionaría en Casa de América donde además, se exhibirían las documentaciones en video, los billetes y otros documentos que conforman el proyecto. La oficina móvil haría una itinerancia por distintos puntos de la ciudad durante el tiempo que dure el evento.

Se acompañará con una campaña en vía pública de bajo costo pero de gran tiraje y propagación.

Descripción de la acción

"OFICINA MOVIL DE REINTEGRO DEL TIEMPO PERDIDO"

La oficina de reintegro del tiempo perdido se ofrece como lugar de recepción y clasificación del tiempo cedido involuntariamente, bajo presión o por razones arbitrarias (trabajando en un empleo no deseado, perdido en una relación equivocada, sirviendo al ejército, etc.).

En la oficina móvil, un representante de Time Notes House, tomará recibo de la descripción de cómo ha perdido su tiempo el declarante, y se lo reintegrará con un billete del valor correspondiente, en cuyo reverso, se imprimirá la causa de la pérdida. Se conformará además una base de datos online con la información recopilada.

La construcción de una oficina en base a un triciclo y el uso de una impresora portátil, un PDA con WIFI y un teclado plegable, otorgan la posibilidad de desplazamiento y autonomía tanto en la interacción con el público como en la recopilación de datos y la subida de los mismos a Internet.

Propuesta de exhibición:

La acción será grabada en vídeo, el cual podrá ser exhibido junto con los videos de acciones anteriores del proyecto Time Notes. También se exhibirán copias de los billetes con los motivos del tiempo perdido por los participantes.

CV

Buenos Aires, 1958

www.gustavoromano.com.ar

Es artista visual. Ha desarrollado su obra a partir de diversos medios: acciones, instalaciones, video, proyectos para Internet.

Ha realizado exposiciones individuales en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Galería Ruth Benzacar, el MEIAC de Badajoz, España, el Centro Cultural de España en Montevideo, entre otras.

Sus obras han sido exhibidas también en el New Museum of Contemporary Art, New York; Casa de América, Fundación Telefónica, Madrid; el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo; IFA, Bonn, Stuttgart, y Berlin; Massachusetts College of Arts, Boston, Instituto Cervantes, Viena, New York y Beijing.

Participó en la VII Bienal de la Habana, la I Bienal de Singapur, la I Bienal de Lima, la II Bienal de Porto Alegre, la I Bienal del Fin del Mundo, Ushuaia, la Videonale 11, Bonn.

Participó en diversos festivales de arte electrónico entre ellos Transito MX 2007, México; Transmediale 2003, Berlín, Videobrasil 2005 y FILE 2001, San Pablo; Interferences 2000, Montbéliard, Ars Electrónica 1997, Viena.

Su obra forma parte de varias colecciones entre ellas la del New Museum of Contemporary Art, la Fundación Arco, el MEIAC, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Nacional de Buenos Aires así como de varias colecciones privadas.

Es uno de los directores de Fin del Mundo, espacio virtual en Internet que, desde 1996, reúne proyectos de Net.Art. Coordina el Medialab y la Sala Virtual del Centro Cultural de España en Buenos Aires en donde comisarió las exhibiciones de Net art.

Es curador del proyecto NETescopio, un archivo de piezas de net art del MEIAC de Badajoz, España.

Ha recibido entre otros premios, el premio Estímulo de Vida 7.0 de Telefónica de España, el de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, el Primer Premio en Buenos Aires Video XII. En 2006 recibe la beca Guggenheim.

IÑAKI LARRIMBE
UNOFFICIAL TOURISM

DESARROLLO [FILOSOFÍA]

El turismo, esa gran industria, ha democratizado -y banalizado- las experiencias. Y el turismo cultural no se escapa de esa perversión: la gestión de la cultura entendida en base a crear hábitos de consumo en el ciudadano se impone hoy en día. Éste es ya un fenómeno imparable. Parafraseando a Begout cuando habla de Las Vegas: "se trata de seguir ahora una sola ley: proponer experiencias a los visitantes y a los turistas." Y es así como las agendas locales en materia de cultura se vacían de contenidos en ese afán por atraer visitantes que generen beneficios económicos para las ciudades. En esa situación, los ciudadanos se convierten en extras de la película: la cultura ya no es un fin en sí misma, sino un recurso económico más. Y de la misma forma que el turismo de "sol y playa" ha destruido numerosos entornos naturales, el nuevo turismo cultural merma los ecosistemas culturales locales. Lo paradójico de este nuevo paisaje es el que el lubricante que esta maquinaria funcione es aportado por los propios departamentos de Cultura de nuestras instituciones públicas.

El proyecto "Unofficial tourism" se quiere incrustar, desde la economía de medios, desde el "háztelo tu mismo", dentro de los mecanismos creados por las industrias de la cultura. Pero "Unofficial tourism" no alberga ánimo de crítica. Más bien su idea es formar parte de esa realidad desde una posición nihilista. Porque "Unofficial tourism" quiere ser un proyecto ideado para atender a consumidores culturales foráneos. Intentando así dar respuesta a la demanda de entretenimiento cultural que, como decíamos, las nuevas políticas culturales cimentadas en criterios socioeconómicos han generado.

El hecho que la gestoría política de la cultura se haya inclinado por aceptar la "esfera pública" de la cultura como un "recurso" más, en detrimento no solo de otros modos de acceder a la comprensión del hecho cultural, -ya sea en tanto que valor, estilo de vida o forma de arbitrar la diferencia-, sino que más allá de la resonancia mediática no parece mostrar interés alguno, ha influido a la hora de elaborar este proyecto. Así mismo y paradójicamente, si nos alineamos con Castell, "la transformación del capitalismo, el progresivo debilitamiento del estatismo, junto a los cambios sociales que tienen su origen en la proliferación de las nuevas tecnologías" abren un contexto institucional donde los recursos económicos y morales del llamado "sin ánimo de lucro" se utiliza como legitimación cultural para el desarrollo social, la creación de empleo, turismo cultural, etc. La plena aceptación de estos hechos ha provocado una serie de alteraciones en el sistema del arte que es preciso abordar con cierta actitud crítica. Extremo éste que por su propia lógica, no ven conveniente acometer las instituciones culturales públicas o privadas acogidas a estos nuevos planteamientos socioeconómicos.

DESARROLLO [METODOLOGÍA]

La intervención

Se trata de customizar una caravana convirtiéndola en una oficina de turismo "no oficial" para situarla en las calles de Madrid y poder así atender a consumidores culturales foráneos (turistas). Optamos por el uso de una caravana como dispositivo formal por ser éste un recurso a nuestro alcance: es económico y fácil de transformar.

Los cómplices

- Trazadores de itinerarios

Se hace necesario contar con la colaboración de diversas personas vinculadas con la ciudad de Madrid para elaborar junto a ellos una serie de mapas, planos, que recojan itinerarios turísticos extraños, curiosos, personales...

- Itinerarios ya creados

Una serie de artistas (Leo Bassi, por ejemplo) han creado en ocasiones itinerarios turísticos alternativos por Madrid. Se trataría de realizar una historiografía de ellos, plasmarlos en mapas, e integrarlos en nuestro proyecto para ofrecérselas a los consumidores culturales foráneos.

- Guía turística

Es necesaria la colaboración de una guía que atienda e informe a los turistas.

- Diseñador gráfico

Necesario para idear todo el material gráfico (planos, folletos...) y para customizar la caravana.

CV

Vitoria Gasteiz, 1967

GESTIÓN Y ACTIVISMO CULTURAL. ESCRITOS.

- Cofundador de la revista de cómic TMEO. Realiza cómics y la codirige (1988-)
- Director del fanzine cultural Acción. (1999-2002)
- Columnista cultural en el diario de su ciudad (2005-)
- Crítico de arte y cultura en el suplemento Mugalari (Gara) (2005-7)
- Coordinador del Espacio Independiente Zuloa de Vitoria (1999-)
- Coordina anualmente el Festival Crash Cómic de Vitoria (2003-)
- Miembro de Plataforma América. Vitoria. (2002-6)

INTERVENCIONES, ACCIONES.

- Creación junto a Esteban Torres de The Rippers. Acción de constitución: Entierro de la tarjeta de visita Ripper en la tumba de Dostoyeski. Cementerio de Tikhvin. San Petersburgo, Rusia. 1993
- Píldoras Rippers. Pequeños vídeos introducidos en programaciones televisivas. 1994
- Intervención en la revista cultural catalana De calor. 1994
- Perfume Ripper. Realización de perfume con olor a gasolina. 1997
- Alfabeto Eslato. Invención de un lenguaje icónico codificado, componiendo con él carteles que se situaron en las calles de Vitoria. 1998
- Intervención en el pueblo de Benissa. Alfabeto Eslato. L'Espai Trobat. 1999
- 22 días Venezuela. Libro único. 2005
- Mal vestido. Simulación de un escaparate de ropa. Escaparate Plaza. Vitoria. 2005
- 22 días: Venezuela. Libro de viaje único. Itineró por librerías del País Vasco. 2005
- Seria Soneub. Cómic-diario único. C.C. Recoletta. Gobierno de Buenos Aires. Argentina. 2006
- Airotiv. Guía turística sobre Vitoria realizada manualmente. Galería Trayecto. 2006
- Bogotá. Cómic-diario único. Expuesto en la Galería Santa Fé de la Alcaldía Mayor. (Planetario de Bogotá). 2007
- "Sauna finlandesa o descenso de barrancos". Con el apoyo del Centro Cultural Krea, galería Trayecto y Centro Cultural Montehermoso. Vitoria. 2008

PREMIOS Y BECAS

- Ayuda de la Diputación de Alicante para la intervención L'Espai Trobat. 1998
- Beca de Fotografía Can Basté. Ayuntamiento de Barcelona. 1999
- Adquisición de obra en el Certamen de Artes Plásticas de Pollença. Mallorca. 2000
- Ayudas a la creación. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 2002-2003
- Mención especial concurso fotográfico El Cultural del diario el Mundo. 2003.
- Compra de obra en el 3er Premio Concurso de Artes Plásticas de Cantabria. 2004
- Premio a la promoción de la cultura local. Diario de Noticias de Álava. 2006
- Ayuda Artium. 2006
- Línea de financiación Centro Cultural Krea. 2008

BIBLIOGRAFÍA

- Revista Lápiz. Abril 2006.
- Catálogos Arco 2004, 2003.

LISA CHEUNG

VA VA Voom Veg (working title)

VA VA Voom Veg is a prototype for a mobile, temporary vegetable garden that invites local residents in urban locations to grow fresh vegetables within the city centre. This project shares the pleasures and rewards of gardening with people who do not have the opportunity because they live in an urban environment. As well, it attempts to expand the possibilities of how we use public spaces for communal benefits and the degrees participation and belonging that can be cultivated.

VVVV draws on the traditions of allotments in the UK and other European countries. Allotments were a necessity during the war year food shortages and now have enjoyed a recent resurgence due to the greater importance placed on organic and local production coupled with rising food prices. Often times, unwanted unusual spaces in urban centres were used for allotments because of their easy accessibility and availability; thus transforming "unused" land into communal spaces. Furthermore allotment garden is characterised by a strong community spirit, passionate individuals and a generous sharing of knowledge, work, and of course food!

VVVV attempts to reclaim public space for individuals and the community. It also endeavours to imbue a sense of the "country" back into urban life by linking the city dweller with the earth fundamentally by growing food in a communal environment. This is especially relevant as more and more people live in small, urban apartments with no private open space and little access to green areas. As well, this project acts as a link to village life, where many once originated from and often long to return.

The structure is in the shape of an idyllic "A-frame" "country" house on a trailer. This will be sited in a neighbourhood in Madrid within a public square where participants can access. One side forms a glass greenhouse for cultivating seeds and small plants. As the plants mature, the glass roof can slide safely under the roof of the house, allowing the vegetables to continue to grow. Vegetables and fruits can be grown in the house itself and within the many window boxes. All materials and equipment necessary are stored inside the little house. In addition, a compact library of gardening books, activity notice board and garden "diary" (to record thoughts, comments and experiences) will be housed within the unit.

Local residents are invited to participate, decide the planting, maintain and enjoy the fruits of the garden throughout the period of the project (Feb - July). Their input and dedication are essential for the success of the garden and the project. A core gardening club will be formed (composed of local residents) to regularly maintain the garden, accompanied by monthly gardening workshops and gardening assistance for novices. Communal activities will be organised around the garden (ie communal lunch, strawberry celebration, harvest festival etc) where all are welcome. As well the mobile garden will travel to other parts of the city to hold workshops, demonstrations and other community activities.

VAVAVoom Veg is a mobile self-contained unit, transported by tractor/motorcycle that can remain with the unit or used when necessary.

CV

Hong Kong, 1969

www.lisacheung.com

1989-92 Bachelors of Fine Arts, Queen's University, Kingston, Canada

1996-97 Post Graduate Diploma of Arts, Goldsmiths College, London

1997-98 Master of Arts, Goldsmiths College

Selected Solo Exhibitions/Commissions

2008

"El Club de los Dedos Verde", Intermediae, Madrid

"Fountain of Clear Ripples", Cliffe Castle, Keighley

2007

"New Chandeliers", Hoxton Hall, London

"Summer Palace", A Foundation, Liverpool & Southport Flower Show

"Spirit of Gosport", Aspex Gallery (offsite), Portsmouth (pub.)

2006

"Whispering Roses", Museum of Garden History, London (pub.)

"Fireflies", Seoul Fringe Festival, Seoul

2005

"I asked her and she said yes", Chinese Arts Centre, Manchester

"Pique Nique", Firstsite at Minorities Art Gallery, Colchester (pub.)

2004

"GWC", Spacex Gallery, Exeter

Selected Group Exhibitions

2008

"China Design Now", Liberty, London
 "Tatton Park Biennial", curated by Parabola, Tatton Park, Knutsford
 "Met Works Show", Metropolitan University, London

2007

"Human Cargo", Plymouth Museum and Art Gallery, Plymouth
 "Boutique", Chinese Arts Centre, Manchester
 "Celebrando", Intermediae, Madrid

2006

"Close Distance", Plymouth Museum and Art Gallery, Plymouth
 "Double Six", G Index, Toronto

2004

"Homeland", Spacex Gallery, Exeter
 "Nit Niu 04", Pollenca, Mallorca
 "Stranger than Fiction", ACE Touring Show (pub.)

2003

"Exhumed", curated by Danielle Arnaud, Museum of Garden History, London (pub.)
 "Art and Food", curated by HOME, Victoria & Albert Museum
 "Did you know Hong Kong was still last night?", Parasite Art Space, HK (pub.)
 "Glamour", British Council Windows Gallery, Prague
 "Meinstrastando", El Conde Duque, Madrid
 "Carioquinha", Espaco Bananeias, Rio de Janeiro

Awards, Grants, Fellowships

2007 "Grants for the Arts", ACE
 2003 "Travel Grant", British Council
 2001 "Visual Artists Fund", London Arts Board
 2000 "Year of the Artist", Northwest Arts Board
 1999 "Florence Trust Studio Award", Florence Trust, London
 1999 "Freeman Fellowship", Vermont Studio Centre, Vermont, USA
 1995 "Project Grant", Hong Kong Arts Development Council
 1992 "Best in Show & Best Sculpture", Toronto Outdoor Art Exhibition

Artist-in-Residence/Artist Workshops

2005 Whispering Roses Residency, Museum of Garden History, London
 2005-2010 Firestation Residency, Acme Studios, London
 2003 Gasworks Exchange Residency, Rio de Janeiro, Brazil
 2002 Madinana Workshop, Martinique
 2001-2 Camden Arts Centre, London
 2000 Chinese Art Centre, Manchester
 1999 Hayward Gallery, London
 1996 Vermont Studio Centre, Vermont (USA)

Selected Publications

2007 <http://www.artrabbit.com/events/event&event=2700>
 2006 "Intercultural City", Comedia, Naseem Kham, Book 4, pp 28-34
 2004 http://www.artsCouncil.org.uk/aboutus/project_detail.php?rid=0 browse=recent&id=
http://www.bbc.co.uk/london/yourlondon/unitedcolours/roots/lisa_cheung.shtml
 2003 "Gathering Momentum", Chinese Arts Centre, Manchester

LAURENCE BONVIN

For Madrid Abierto I intend to realize a project for which I already made locations scouting and first images in December 2007. What interest me most in Madrid is the amazing development that occurred in the last years in the periphery of the city, areas such as Seseña Nuevo, Esquivias, Paracuellos de Jarama (Mira Madrid) where the real estate industry has launched some gigantic satellite cites. The intention is approach the subject with a documentary and a critical point of view. With the crisis surrounding the real estate business the situation must be in a critical state and nobody knows how things will be in the coming 2 years.

My aim for this project is to investigate photographically this issue. Additionally I would like to invite urban planners, architects to write critical texts that will be included in a brochure. To finalize the project printed posters will be placed in the streets in different parts of the city and a set of postcards will be distributed in the information booth of Madrid Abierto. Both presentation turning around the idea of an idealized image of the city and making a selection of images available to everyone.

CV

Switzerland, 1967. Lives in Geneva and Berlin.

www.laurencebonvin.com

Graduated from the E.N.S.P. (Ecole Nationale de la Photographie), Arles (F), 1991
Photography professor at ecal, Lausanne, Switzerland (University of Art and Design, Lausanne)

SOLO SHOWS

2008 *On The Edges of Paradise*, Center for Photography, Geneva, Switzerland

2007 *The Photographers*, Platform Garanti Contemporary Art, Istanbul (2 persons show with Juul Hondius)

2006 *When I Look at You*, 10m² Gallery, Sarajevo, Bosnia

2004 Contemporary Art Forum, Sierre, Switzerland

2003

Espace abstract, Lausanne, Switzerland (cat.)

One-eyed Little Owl, Palais de l'Athénée, Geneva, Switzerland (cat.)

2002 *White Heat*, Skopia Gallery, Geneva, Switzerland

GROUP SHOWS (SELECTION)

2008

The Waste Land, Caravan Berlin

Zu Gast bei Verlierern, Substitut, Berlin

2007

Welt Bilder II, Helmhaus, Zürich (cat.)

L'Europe en devenir, Centre Culturel Suisse, Paris

Cahiers d'artistes 2006-2007, Fri-Art, Fribourg, Switzerland (cat.)

Global Cities, Tate Modern, London

Swiss Art Awards, Art-Basel (cat.)

Let's Stay Alive Until Monday, Tbilisi (curated by Daniel Baumann)

2006

Swiss Art Awards, Art-Basel (cat.)

Wednesday Calls for the Future (curated by Daniel Bauman), N.A.C., Tbilisi, Georgia

2005

Zoom in - zoom out, Fri-Art, Fribourg, Switzerland

2004

Interférences - Contemporary Swiss Photography, Aarhus, Copenhagen (cat.)

What about 9/11 Photographers. Center for Photography, Geneva, Switzerland (cat.)

2002

Swiss Art Awards, Art-Basel, Switzerland

Meyrin : 4 Photographers, Forum Meyrin, Meyrin, Switzerland (cat.)

AWARDS AND GRANTS

2007 Berlin Schönhauser Residency, Canton of Geneva

2002/2006 Swiss Art Award, Basel

2001 Vordemberge-Gildewart Price, Neuchâtel, Switzerland

MONOGRAPHS

On the Edges of Paradise, edition fink, Zürich 2008

Laurence Bonvin, Cahier d'artiste, Pro Hevetia, edizione Periferia, 2007

JOSEP-MARÍA MARTÍN

Una casa digestiva para el barrio de Lavapies.

Antecedentes

Josep-Maria Martín fue invitado a participar, el 2007, a la exposición colectiva "Habitat / Variations", para repensar el hábitat y las diferentes formas de vivir. Para desarrollar el proyecto le propuso al arquitecto ginebrino Raphaél Nussbaumer, una colaboración para reflexionar conjuntamente, sobre los espacios en los que vivimos.

Esa primera experiencia en Suiza, hace que sea muy interesante seguir desarrollando la reflexión en nuevo proyecto en Madrid. La convocatoria de Madrid Abierto 2009-2010 es una buena oportunidad para seguir desarrollando la reflexión de cómo los espacios nos ayudan a afrontar la memoria.

Fundamentos de la propuesta

Cuestionar el espacio de vida y establecer una analogía entre el sistema digestivo y el hogar, como un organismo que digiere la memoria personal y colectiva. Es una forma de focalizar la relación entre los espacios que la gente usa para vivir y cómo éste puede ayudar a enfrentar y gestionar la historia, la memoria personal y colectiva con la esfera cognitiva de la vida y el bienestar de las personas. Se trata de encontrar de encontrar respuestas a la relación hábitat-memoria:

- ¿Cómo convive nuestra historia personal la historia que aportamos, con la historia que encontramos?
- ¿Vivimos el legado de la memoria de un espacio?
- ¿Qué aportamos a la memoria de un lugar?
- ¿Cómo afrontar nuestra memoria personal y colectiva?
- ¿Qué influencia tiene el hábitat en el individuo, la familia, la comunidad...?
- ¿Cómo nos ayuda el espacio a digerir los acontecimientos de la vida?
- ¿Qué es la calidad de vida de una familia?
- ¿Cómo participan los miembros de la familia en ella?
- ¿Cómo afecta en las relaciones personales y profesionales?
- ¿Cómo afrontamos el desplazamiento cultural?
- ¿Cómo convivimos con gente de otras procedencias y cultura?

Propuesta

- Proponer la colaboración de un arquitecto para desarrollar el proyecto conjuntamente.
- Identificar una familia del barrio de Lavapies para desarrollar el proyecto.
- Abrir un proceso de participación.
- Identificar e invitar a los diferentes interlocutores vinculados al proyecto.
- Investigar sobre cómo el hábitat nos ayuda a afrontar la memoria.
- Realizar entrevistas con cada una de las personas identificadas como significativas.
- Reflexionar sobre una vivienda familiar del barrio de Lavapies.
- Ordenar la información recogida.
- Elaborar y conceptualizar la propuesta.
- Diseñar el proyecto arquitectónico.
- Debatir sobre la propuesta con la familia y los distintos interlocutores anteriormente entrevistados.
- Diseñar el proyecto ejecutivo.
- Construir e inaugurar el espacio diseñado.
- Evaluar la experiencia.
- Realizar una página web y un video documental sobre el proyecto
- Difundir el proyecto.
- Experimentar durante un periodo de 3 meses el funcionamiento del Prototipo.

CV

Ceuta, España (1961) vive y trabaja en Barcelona, Perpiñán y Ginebra.

Artista visual, que acostumbra a colaborar con otros profesionales y/o "ciudadanos de a pie", que pudieran estar vinculados al proyecto: artistas, arquitectos, escritores, trabajadores sociales, diseñadores, médicos, enfermeras, investigadores, etc. El trabajo consiste en abrir procesos participativos de investigación y análisis en contextos específicos buscando grietas en los sistemas sociales o personales. A partir de ahí, negocia y crea prototipos que se ponen en práctica, haciendo de su utilización una experiencia reveladora.

Los proyectos se han realizado para diferentes instituciones, museos, centros de arte, bienales, etc:

- Milutown Bus Stop y Museo de las Constelaciones Familiares: EchigoTsumari Art Trienal. Niigata, Japón.
- Yokohama Dances Port: Yokohama Museum of Art, Japón.
- La confianza nos hace libres: Project Room, Arco, Madrid.
- Nigerian Gilrs: Bienal de Turín, Italia, y Platform, Vaasa. Finlandia.
- El domador de Cocodrilos: 9e Biennale de l'Image en Mouvement, Ginebra, Suiza.
- Ceramic Juice: Espai d'Art Contemporani de Castelló.
- How difficult it is to sleep alone: Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona.
- Rincón de Sueños, una ludoteca para los niños trabajadores del Mercado Central de Abastos: Laboratorio de Arte Alameda, México.
- ¿De parte de quién? Call Free: Banquete_, Palau de la Virreina, Barcelona.
- Un Prototipo para la Buena Migración, Centro de Formación e Información sobre la frontera: InSide_05 ,Tijuana, México y San Diego, USA.
- La casa de la Negociación: Fri Art, Fribourg, Suiza. Kansai project, Osaka, Japón.
- Who's on the line? Call for Free!: Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Frankfurter Buchmesse, Alemania.
- Prototipo de espacio para gestionar las emociones en el Hospital: EAC, Hospital Provincial de Castelló, Special Project, Arco'08...

Es profesor responsable del Pole Arts Acción, HEAD (Haute École d'Art et de Design, Geneva University of Art and Design), Suiza, y Responsable Pedagógico en la L'École Supérieur de Beaux-Art de Perpiñán, Francia.

Proyectos en ejecución:

Cielo: un proyecto sobre la interpretación en la globalización: Hanshin- Mikage Commercial Zone. ans Mikage, Japón, (2006/08).

God: un proyecto sobre la religiosidad: Primera Trienal de Arte de Osaka, Japón (2009).

Made in Chile: Un proyecto sobre la emigración, la economía y la creación de riqueza. Territorios en dislocación sobre el Bicentenario de la independencia de Chile, Santiago de Chile, (2010).

200 ideas for building a new world, a participative process of construction in Minato Mirai of proposals for a new world: Un proyecto sobre el tránsito y tráfico de las ideas: Yokohama, Japón (2009/10).

Exposición sobre el Sida: Un proyecto sobre la enfermedad y la moral (2008/09).

Seguros y seguridad: generar nuevas estrategias de intervención en diferentes estructuras, haciendo hincapié en la idea de proceso y negociación y permitiendo la participación de otros agentes que se convierten en verdaderos generadores de un proyecto común. Disonancias, Seguros Lagun Aro. Bilbao, España, 2008-09.

JEAN-FRANCOIS PROST
THE ART OF LOITERING¹

Adaptive Actions

Global idea and intention:

The Art of Loitering is a new work which will be created specifically for Madrid Abierto. The project consists in documenting, revealing and creating new loitering actions in the city of Madrid. This project explores the possibilities and enablement of loitering – i.e. flânerie, doing nothing, wasting time, staying idle in one place, moving slowly and, through this simple act, assert the public status of urban spaces.

Context

In Liverpool, I asked kids and teenagers what was the most public space in the city for them. Several answered their basement room or sofa. In their reality, the most public space was the most private of spaces: in the comfort of their home far away from any CCTV cameras or from increasingly common monitoring systems. In your living room, you can loiter, sleep with a hood over your head and gather in large groups without being scared of contravening public gathering laws (3 or more). After thought, this astonishing, unanticipated, spontaneous and even at first violent answer appeared the most logical to me. Had widespread forms of control, increased bans, CCTV cameras, exacerbated the boundaries between seen and unseen, inside and outside, private and public? Were usually visible social behaviour, illicit activities, signs of poverty, diversity and creativity pushed underground?

Observing cities around the world as well as my own, one readily realizes that the privatization and normalization of public space has become global. To what degree is Madrid like many other cities caught in this world phenomenon? Is loitering still an active part of Latin (especially in Spain) life and culture and can it inspire others? What is slowness today? Where do loitering acts take place: underground parking lots, parks, basements, underpasses, vacant lands, malls, derelict buildings? How can we describe them, qualify them, talk about them and make them visible? What do these current practices of loitering say about public spaces in general? Where, how and with what tools, devices or tactics can we initiate and develop new areas of flânerie in public spaces, often exclusively dedicated to circulation and consumption?

Action – process:

The project indexes and reports on existing loitering actions in the city and encourages the implementation of new activity in relation to architecture, urban spaces and objects. It unfolds in three overlapping stages: (1) a call for proposals; (2) action, and; (3) its subsequent publication/broadcast.

1. Call for Contributions and Proposals

In order to document and create an inventory of existing urban loitering acts, a survey is conducted (before and during the event Madrid Abierto). The objective of this project is to document existing or new, marginal, singular or popular, less discussed or highly known forms and places of loitering. The request for proposals accelerates the process. Several existing or proposed

¹ The project title and loitering lexicon will be in Spanish. A preliminary linguistic research is in progress, but no definite choices have yet been made.

loitering actions will be chosen along with an idea for a collective action and a workshop.

2. Action

A space for loitering and submitting proposals will dwell on a busy Madrid street or plaza, or in a public building where people bustle and rarely have the opportunity or time to stop. From this temporary camp (with a large recognizable sign indicating LOITERING in Spanish) combining presence, production and interaction, participants and Madrid visitors will be offered loitering coupons (equivalent or higher to the hourly-rate salary in Spain). They will be paid to do nothing and to loiter with one of the Adaptive Actions Representative to share (discover) and document their existing or proposed act of flânerie. Workshops and acts of collective loitering will also be discussed and elaborated from this space during the event.

Our shared knowledge and expertise will be applied towards accomplishing a creative project the aim of which is to modify the intended or preponderant or limited use of architectural and urban elements. This infiltration of public space highlights such topics as resident adaptive actions and appropriations, creative transformation potential and the multiplicity of users and uses.

3. Publication/broadcast

The selected new and existing loitering actions will be made public through the distribution of multiple examples of a printed document and via the Internet². Dissemination within the community will aim at representing the different forms of loitering (in the workplace, the home or public spaces in general) as a creative means of appropriating shared realities and therefore as a form of adaptation. The presentation of actions (on a greater or lesser scale), be they projected or completed, will create a vocabulary with which the collective imagination may express itself through the use of existing structures, and will encourage the growth of similar actions.

The intervention is based on the repetition of a series of micro-actions, simple gestures imparting and initiating change in our perception and conception of the urban environment.

This project wants to activate uses in public spaces, contribute and begin to rebuild an urban imaginary, show, encourage visible acts of resistance, of sociability and signs of positive antagonism.

² A section will be added to the website www.adaptiveaction.net for the loitering project and a Madrid edition of the Adaptive Actions publication-journal will be produced during and following the event

CV

Canada, 1966

www.jfprost.blogspot.com

Education

1994

BArch (5-year professional program in architecture) Carleton University, Ottawa, Exchange Program, Tolbiac University School of Architecture (Paris, France), Fall Session, 1992.

1991

B.A. Environmental Design, Quebec University in Montreal (UQAM)

Collaborations

2000 Syn- urban exploration workshop (founding member)

2001 Member of the Board of DARE-DARE multidisciplinary art centre in Montreal

Interventions/ Exhibitions (selection)

2009

Underground Art, *Nuit blanche* event, 4 day action in the Montreal underground city.

Habitations nomades, AKA Art Center, Saskatoon, Canada, exhibition and actions in the public realm

5 unit recycled prefab and participatory housing project – ongoing research phase

2008

Participation to the new CCA (Canadian Centre for Architecture) fall exhibition, Montreal

Adaptive Actions publication, London Edition, SPACE Gallery, UK, Launch November 2008

Commissioned text by Pascal Nicolas-Le Strat (France), illustrations by François Olislaeger (France), design by Modern Activity, Le Gun (London), www.adaptiveactions.net

Édition spéciale, vol.2 n°2, Autumn 2008, *Aménagement différé*, Lobe Art Centre, (Canada)

Conversations on the City, *Paysages éphémères* event, Montreal

Mobile Space, VOX contemporary image, Montreal, 10 day intervention - streets of the 'Red light district'

Grants and Collections (Selection)

2007

Grant, International Residency Program in London, Canada Council for the Arts

Grant, Quebec Government Office in London, *Adaptive Actions* publication, London

Travel grant, *Espaces Urbains Temporaires* – Studio of Self-Managed Architecture (aaa), Paris, France,

Conseil des arts et des lettres du Québec

2006

Grant, *Acronymia* project at International 06 (Liverpool) from Canada House Arts Trust (England)

Grant, *Acronymia* project at International 06 (Liverpool) from Québec Government Office in London

Travel grant, International 06, Liverpool Biennial, Conseil des arts et des lettres du Québec

2005 Inter-arts grant, inter-disciplinary program, The Canada Council for the Arts

SUSANNE BOSCH

'Little piece - ACTION' for one neighbourhood in Madrid

According to the last monthly statistics of Banco de España, there are still 820.000.000 Euros in Peseta coins and 956.000.000 Euros in Peseta banknotes that still remain in peoples private property (July 2008).

The 'Little piece - ACTION' would like to collect the Peseta** coins in a certain neighbourhood of Madrid for the period of the public art event.

I would like to collect these worthless coins (unless you carry them to the Banco de España in Calle Alcalá 48 to exchange them) in public space, visibly for all.

Along with the peseta collection, I would like to know from the neighbourhood where the collection site is based, what they would like to realize with this public and worthless money? The project will collect and publish the wishes during the period of the event.

At the end of the period, there will be a rough estimate of the coins collected and everybody who would like to be part of the decision making group, is invited to attend an open space event***. This event will be used to decide collectively by the neighbourhood what will happen to the pesetas and how this will be put into action.

Open Space Technology is an innovative format of organizing gatherings with large groups. ("Technology" in this case means *tool* — a process; a method.) It represents a self-organising process. Participants construct the agenda and schedule during the meeting itself. Thus it enables the bringing together of all interested parties with their insights, experiences, questions and wisdom. Open Space Technology allows diverse people to address complex and possibly controversial topics. It functions best where more traditional meeting formats fail: in situations involving conflict, complexity, diversity of thought or people, and short decision-times. It supports systems of all kinds and sizes in unfolding the forces of collaboration, cooperation, participation, creativity and spirit required to come to action on the burning issues facing them.

Open Space Technology meetings have a single *facilitator* who initiates and concludes the meeting and explains the general method. The facilitator has no other role in the meeting and does not control the actual gathering in any way.

The collection of waste money and and leftover ideas in 2 countries and 2 different contexts has been twice a very unique and every time very different experience.

Peoples participation in this project highly depends on their believe and historical background in a participatorial democracy, where people truly have an impact in decision making.

I am interested in the way people engage when they realize they have a chance to make a difference with their contribution and they are invited to make this difference via an action and an idea/hope/dream/aspiration.

With the collection of pesetas the project directly connects to a local/national past. (In Germany and Italy the project collected the current currency (DM and Euro).)

By concentrating on one neighbourhood only, the project tries to empower one group of people that live in close proximity and have a personal relationship, connectedness to the site and eachother.

I would like to propose neighbourhoods like Lavapies, Retiro, Latina, Carabanche, Moncloa-Aravaca.

**The name is believed to have been derived from the Catalan word "peceta", meaning "little piece" (i.e., the diminutive of "peça", "-eta" being the usual feminine diminutive) [1]. However, it is also possible that the name is the diminutive of

"peso", an already-existing currency whose name derives from a unit of weight; this is consistent with such other currencies as the British pound. "Peseta" is also the term used in Puerto Rico for a U.S. quarter-dollar coin.

Coins

***Antonio Rodriguez from AEC - Actividades Educativas Culturales could be the facilitator of the event as a trained open space facilitator in Madrid. (<http://www.aec-spain.net>)

CV

1967, Wesel, Germany

Lives and works in Belfast and Berlin

www.susannebosch.de

Susanne is a researcher based in INTERFACE, Center for Research in Art, Technologies and Design, strand: Art in Contested Spaces and pathway leader of the MA Art in Public at the university of Ulster in Belfast.

SELECTED EXHIBITIONS

2008

THE COMMON GOOD: The Enterprise of Art, May 16th – Sept 15th 2008, PAN | palazzo arti napoli, Naples, Italy

2007

PAN SCREENING, PAN | palazzo arti napoli, Naples, Italy
Rubin, Contemporary Museum of Art & Design, Nuremberg

2006

»daily artist« at the XV BIENNALE DE PARIS, online shop with designs by Susanne Bosch, snebtor, María Linares with the work Visa Quartett at Rundgang, Bauhaus-University, Weimar

PUBLIC ART PROJECTS (SELECTED)

2007/8

WHOSE VOICE IS IT ANYWAY? Migrant-Media-Project in Belfast with screenings so far: 2MOVE: IRELAND, Belfast/Navan, NVTV/Belfast

2008

THE COMMON GOOD: The Enterprise of Art, April 19th – Sept. 30th 2008, PAN | palazzo arti napoli, Naples, Italy

2007

IKEA says HOME is the most important place, FIX 07 – 7th International Performance Festival, Belfast

A viewing, public intervention in collaboration with Sandra Johnston and Marilyn Arsem, Out Of Site 2007, Dublin

Performative event APPROPRIATE in collaboration with Alma Suljevic, (Sarajevo), Marilyn Arsem (Boston) and Sandra Johnston (Belfast)

Top trumps Polish Migrants at Northbound Conference, Derry

2006

Mobile economies at Permanent moving, DGB Haus Berlin and public space Berlin-Schöneberg

Top trumps Work Migration at Out Of Site 2006, Performance in public space, Fringe Festival Dublin

GRANTS / RESIDENCIES

2008 Pilotproject Gropiusstadt, Berlin. Invitation to AGENCY* to develop a site specific project.

2007 Visiting Arts grant, Henry Moore Foundation/ Arts Council Northern Ireland/Scottish Arts Council/ British

2006 Percentage of Art commission, Bezirksamt Tempelhof Schöneberg, Berlin

2003 Cultural exchange grant for Istanbul from the Berlin Senate of Science, Research and Culture.

LARA ALMÁRCEGUI

Zaragoza, 1972

Vive y trabaja en Rotterdam

PREMIOS Y BECAS

1998/99 Beca de Artes Plásticas de la Fundación Marcelino Botín.

2001 Beca realización de un proyecto artístico, Caja de Madrid, Madrid.

2002 Beca Endesa, Teruel.

2006 Premio Altadis.

Premio de Escultura Área de las Artes Villa de Madrid

2007 Premio de Arte de la UNESCO

CONFERENCIAS

Escuela de posgrado de arquitectura Berlage Instituut, Rotterdam; Facultades de Arquitectura de Madrid y de la Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona; Colegio de Arquitectos de Toledo; Escuela de Bellas Artes de Metz, de Angoulême; de Dijon y Nancy; Le Grand Café, Saint Nazaire; Le Lieu Unique, Nantes; Centro de Arte Parc St Leger, Pougues les Eaux; BLOK, Zagreb; Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam; Etablissement, Bruselas; Escuela de Arte Sint Lukas, Bruselas; Departamento Audiovisuales, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Centro de Arte Párraga, Murcia; INDEX, Estocolmo; Palacio de Bellas Artes, Bruselas; TENT, Rotterdam; Escuelas de posgrado de arte Dutch Art Instituut, Enschede; De Ateliers, Amsterdam y Piet Zwart Instituut, Rotterdam; Escuela de Economía de Londres.

TALLERES Y ACTIVIDAD DOCENTE

Escuela de posgrado de arte De Ateliers, Amsterdam; Escuela de posgrado de arte Piet Zwart Intituut, Rotterdam; Escuela de Bellas Artes de Ginebra; Escuela de Bellas Artes de Umea; Centro Atlántico de Arte Contemporáneo, Las Palmas de Gran Canaria; Escuela de Bellas Artes de la Universidad Europea de Madrid; Hangar, Barcelona; La Casa Encendida, Madrid. Escuela de Bellas Artes Akademia Minerva, Groningen. Jurado de graduación en la asignatura de Arte Público en la escuela de arte La Cambre, Bruselas. Jurado de graduación en Escuela de Bellas Artes de Lyon.

OBRAS EN MUSEOS Y COLECCIONES PÚBLICAS

Museo Kröller Müller, Otterlo (Arnhem)

Museo de Arte Contemporáneo Les Abattoirs, Toulouse.

Fondos Regionales de Arte Contemporáneo de Bourgogne, Dijon

Fondos Regionales de Arte Contemporáneo de Alsacia, Selestat.

CGAC, Santiago de Compostela.

MUSAC, León.

Fundación La Caixa, Barcelona.

La Panera, Lérida.

Fundación Coca Cola

FRAC Piamonte, Turín.

Fundación CAM

APOLONIJA SUSTERSIC + MEIKE SCHALK

Born in Ljubljana, Slovenia, living in Amsterdam, The Netherlands

After studying architecture in Ljubljana, Šušteršič moved to Amsterdam in search of wider horizons, where she began to exploit the critical possibilities of art. Her practice (for this is foremost how her work should be seen: as a praxis) garners procedures from both fields as well as applied design and other social sciences. Collaborations between artists and architects (and critics and curators) often produce situations of rupture and negotiation. One of the key terms here is "investigation". Šušteršič maintains that art should engage more with other professions and then it would perhaps reveal itself as a more quotidian activity. A "transdisciplinary" approach such as this is absolutely indispensable when attempting to analyse contexts as variegated as the urban fabric. Šušteršič's artistic research combines practice and theory to pursue a method of reflection in which the provocation of crisis leads to a scenario of alternatives and spaces for hope. (*Peio Aguirre: Apolonija Šušteršič's Artistic Research, text for catalogue, Santiago de Compostela, 2006*)

1992 graduated in Architecture, School of Architecture, University of Ljubljana
1994/1996 postgraduate study, Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
from 2003 professor at the Royal University College of Fine Arts, Stockholm

Selected solo exhibitions / projects

2007

Cities of the Future, project, Generator, Trondheim
Left for Tomorrow; Re-programming Disaster, project / conference CGAC, Santiago de Compostela (project in process)
Garden Service (with Meike Schalk), project, The Common Guild, Jardins Publics, Edinburgh International Festival, Edinburgh
SunsetCinema (with Bik van der Pol), project, Community Life, Luxembourg - Cultural Capital 2007, Luxembourg
Relational Museum, Research Project, Bildmuseet, Umeå

2006

Left for Tomorrow, project, Santiago de Compostela
Relational Museum, BildMuseet, Umeå (project in process)

Selected group exhibitions

2007

Jardins Publics, Edinburgh International Festival, Edinburgh
Community Life, Luxembourg - Cultural Capital 2007, Luxembourg

2006

Public Services, P74, Ljubljana
Fundstücke aus dem Paradies, Schauburg Bremen, Bremen
Protections, Kunsthaus Graz, Graz
Learning from Art, Muhka, Antwerp
A Cidade Interpretada, Santiago de Compostela

2005

Akademie. Kunst lehren und lernen, Kunstverein Hamburg
Changing Habitats - Art Experience and Urban Development
Gesellschaft für aktuelle kunst GAK, Bremen
Our Surroundings, Art Museum, University of Memphis, USA
Tirana Biennale 3, Tirana
Public Services, Pavels Haus, Radkersburg

Trend Award 2001-2005, Mestna galerija, Ljubljana
Teritoriji, Identitete, Mreže, Moderna galerija, Ljubljana
Lucky Strike, Gesellschaft für aktuelle kunst GAK, Bremen
Generali Foundation Video Collection, Tuskanaz Cinema, Zagreb

Bibliography (Selected)

2007

Untitled (under construction); text by Apolonija Šušteršič, Des/Ire, Sculpture
Factory, Cork, (publication in process)
Cinema / Studio, (with students from KKH, Stockholm), KKH, Stockholm, Beyond
Utrecht (publication in process)

2006

Re-programming disaster; text by Apolonija Šušteršič, Newspaper "A Cidade
Interpretada", Santiago de Compostela
A Cidade Interpretada, Apolonija Šušteršič's Artistic Research; text by Peio Aguirre,
catalogue

2005

Community Research Office, project publication, Ibid Project, London
Untitled, No. 35, summer 2005, London, Superurbanite; text by Anne-Marie Watson

Performances, actions, lectures (selected)

2008

Member of the Selection board for Tromsø Hoskolen, Art School Troms
Spaceial Practices, seminar HKU, Central Museum Utrecht

2007 Des/Ire, conference, Sculpture Factory, Cork, Lecture/presentation

2006 Jury member; selection process for the new professor at School of Visual Arts,
University of Umeå

2005

KUNO conference, Reijksjvavik, Lecture/presentation
Green Spaces And Local Activism (with Meike Schalk), Landscape seminar,
Malmö, Lecture/presentation

Awards, sholarships

2003 Trend Award - for visual arts, TV Slovenia, Ljubljana

2002 Werkbeurse, Fonds voor Beeldende Kunsten, Amsterdam

2001 IASPIS Residency Grant, Stockholm

1999 Project Grant, Open Society Found, Ljubljana

1998 Scholarship, Kulturstadt Weimar 1999 and ACC Galerie, Weimar

1997 Travel Grant, Open Society Found, Ljubljana

1996 Travel Grant, Open Society Found, Ljubljana

1995 Prins Bernhard Sholarship, Prins Bernhard Foundation, Amsterdam

1994 Prins Bernhard Sholarship, Prins Bernhard Foundation, Amsterdam

1991 Plečnik Student Award, Plečnik Foundation, Ljubljana

1990 Hacin Award, Hacin Foundation, Geneva

Meike Schalk is an architect and researcher, teaching the Critical Studies Studio at KTH School of Architecture in Stockholm, together with FATALE (Feminist Architecture Theory Analysis Laboratory Education, www.xakt.nu/fatale). She has collaborated on several urban and dialogical art projects with artist and architect Apolonija Sustersic. Schalk holds a PhD in theoretical and applied aesthetics, and is an editor of sitemagazine (www.sitemagazine.net).

TEDDY CRUZ

Teddy Cruz (*BA-1982*: Rafael Landivar University Guatemala City, *BArch-1987*: California State Polytechnic University San Luis Obispo, *Fellow-1991* : Rome Prize in Architecture, *MDesS-1997*: Harvard University GSD), beginning with an experimental summer workshop at SCI-ARC, his LA/LA *Latin America / Los Angeles* studio, has taught and lectured in various universities in the US, Latin America, and Europe. From 2000-2005, Teddy Cruz was associate professor in the School of Architecture at Woodbury University, San Diego. He, currently, is associate professor in Public Culture and Urbanism in the Visual Arts Department at the University of California, San Diego. For his contributions to architecture pedagogy, Teddy received the Robert Taylor Teaching Award from the ACSA. And, he was awarded the 2004-2005 James Stirling Memorial Lecture on the City Prize, sponsored by the CCA in Montreal, the Van Alen Institute in New York, and the London School of Economics and Political Science. As a member of the Board of Directors of CCDC, as co-chair (along with Joyce Cutler-Shaw) of the Hot Topics Committee for the Council of Design Professionals in San Diego, and as a member of the International Editorial Board of AD Magazine in London, he is involved in many civic and cultural advocacy groups at multiple levels.

Teddy Cruz's work dwells at the border between San Diego, California and Tijuana, Mexico, where he has been developing a practice and pedagogy that emerge out of the particularities of this bicultural territory and the integration of theoretical research and design production. Teddy Cruz has been recognized internationally in collaboration with community-based nonprofit organizations such as Casa Familiar for its work on housing and its relationship to an urban policy more inclusive of social and cultural programs for the city. He obtained a Masters in Design Studies from Harvard University and the Rome Prize in Architecture from the American Academy in Rome. He has recently received the 2004-05 James Stirling Memorial Lecture On The City Prize and is currently an associate professor in public culture and urbanism in the Visual Arts Department at UCSD in San Diego.

Performativity in Architecture:

The Urban Operations of Estudio Teddy Cruz (ETC)

Rodrigo Tisi

La gran novedad que nos ofreció el concepto de globalización a propósito del progreso tecnológico de finales del siglo XX, fue proponer, por un lado, un ámbito "integrado" de economías mundiales y, por otro, un intercambio cultural sin precedentes en nuestra historia. En definitiva, lo que este concepto promete es el fortalecimiento de flujos y transacciones en ámbitos totalmente permeables, en distintos niveles. Claramente, esta situación casi ideal de sociedad era más factible de ser articulada en "territorios privilegiados," en donde una infraestructura acorde permitiría el desarrollo de este fenómeno. Estos territorios privilegiados conciden con las zonas de los países más desarrollados como lo son Norteamérica, Europa y parte de Asia.

Pero la globalización también es un fenómeno interesante de analizar a propósito de lo que sucede con el movimiento de las personas, con el desplazamiento de individuos por temas relacionados con posibilidades de trabajo y nuevas oportunidades. Más allá del fenómeno económico que acarrea el proceso de globalización, es quizás mucho más relevante lo que este concepto supone en cuanto a los aspectos sociales, culturales y políticos que naturalmente repercuten en la conformación de nuestras sociedades actuales. Mientras, por un lado, la globalización promete conexión y disolución de barreras, por otro, y casi como una contradicción, la globalización plantea hoy en día también, un *bloqueo*, aumentando los límites entre naciones y personas. La globalización supone el replanteo de temas fundamentales al momento de diseñar el desarrollo de la ciudad actual en

términos de inserción, sobre todo si pensamos en aquella población flotante que “se cambia de ciudad” por razones de conveniencia. En otras palabras, lo que el flujo de personas ha generado en las ciudades actuales es un territorio fértil de situaciones espaciales y ambiguas para pensar nuevas formas de habitar en comunidad. Desde el punto de vista de la arquitectura uno podría decir que estos fenómenos de movilidad son factores fundamentales al momento de pensar y reformular la ciudad actual.

En Estados Unidos, por ejemplo, luego de los eventos del 11 de Septiembre del 2001 la migración de personas es un tema delicado. Desde entonces, las fronteras territoriales que conectan al mundo con este país se han transformado en verdaderas barreras mucho más evidentes y mucho más difíciles de ser traspasadas. La explicación tiene que ver con las “políticas” de borde¹ implementadas que se expresan bajo los conceptos de “seguridad nacional” y “batalla al terrorismo”. La seguridad del país se evalúa también, entre otras cosas, a propósito de una cierta “calidad” de procedencia, es decir, a propósito de una clasificación migratoria respecto del lugar de origen de los individuos que quieren traspasar dichos bordes. Las barreras se vuelven mucho más consistentes si la migración se refiere a grupos provenientes de las franjas “no integradas”, tal como sería el caso de México, el mismo vecino de los Estados Unidos. Este grupo no integrado de naciones está conformado por aquellos países de regímenes políticos represivos, de economías débiles o inestables. Los países integrados, sin embargo, disfrutan de una red de conectividad total que facilita todo tipo de transacciones.² De esta forma, el *cómo integrar a un vecino allegado* sería la pregunta que quizás interesaría investigar si analizamos el territorio actual de operatividad de los arquitectos en el espacio entre lo integrado y lo no integrado.

Las propuestas que se llevan adelante en el estudio de arquitectura de Teddy Cruz plantean una manera operacional distinta, crítica y activa, al momento de formular los territorios de actuación arquitectónica. Antes que diseñar “formalmente” un proyecto de arquitectura es probablemente mucho más fundamental diseñar las políticas que permitan generar nuevos tipos de proyectos de arquitectura. Y si a estas políticas se le suman los condicionantes de una situación de borde entre naciones como sería el caso Tijuana-SanDiego, por ejemplo, y en el cual existen realidades muy particulares- en términos de diferencia social, cultural y económica-, el proyecto de arquitectura se vuelve en sí una herramienta para operar en la micro y en la macro dimensión de la ciudad, actuando en el nivel de una escala de comunidad local y también de nación como parte de una red global.

Uno podría decir que los proyectos de arquitectura que se plantean en el estudio de Teddy Cruz entonces existen en un nivel de operatividad mucho más complejo de lo que habitualmente se supone consideraría la práctica convencional de los arquitectos. Desde un punto de vista de *performance* sus soluciones apuntan a los aspectos de políticas sociales y culturales y de integración que naturalmente rodean a la obra en dicha “situación de borde”. Esta manera de operación y de investigación arquitectónica, en el contexto de “planificación urbana”, considera aspectos que desde el lente de análisis planteado por los estudios de performance ofrecen a la práctica de los arquitectos posibilidades operacionales distintas de las tradicionalmente conocidas. Se podría plantear que estudiar el *performance* de un proyecto es fundamental a la hora de analizar sus resultados como obra. Cruz plantea sus “prácticas de asentamiento” (“practices of encroachment”³), a propósito de la implementación de un nuevo tipo de vivienda que pueda servir como excusa para la transformación de las políticas de vivienda existentes en la zona de San Ysidro (adyacente a San Diego). En este sentido, el trabajo de Cruz establece un asunto fundamental de performance, relacionado con proponer o más bien con *generar cambio*.

Mientras los arquitectos no seamos capaces de articular las múltiples variables de un proyecto “complejo”, considerando todas aquellas dinámicas que influyen en la conformación actual de una ciudad, no habrá posibilidad de entregar una real solución a los temas de la vida contemporánea. Entender el proyecto de

arquitectura en términos de su alcance performativo significa proponer en el territorio de los arquitectos nuevas prácticas, a propósito de una cierta colaboratividad con el sistema (planificadores, urbanistas, políticos, sociólogos, etc.). En definitiva, este lente propone en el proyecto de arquitectura un tono de ambición muy por encima de lo que éste supone en los términos formales y convencionales de la disciplina. Performatividad en arquitectura sería entonces algo así como construir algo más que un edificio.

Las operaciones del estudio de Teddy Cruz plantean desde el lente de performance un paradigma en el mundo de los arquitectos, y este paradigma es el de evaluar la ambición del proyecto en cuanto a sus resultados.⁴ En este sentido *performance* se refiere al resultado, casi sin importar el cómo. De esta manera, uno podría decir que lo que importa acá es resolver las necesidades arquitectónicas de una comunidad pero a través del uso o de la generación de las herramientas que sean necesarias para alcanzar aquella ambición arquitectónica impulsada por el mismo proyecto, a través de una operación en el Estado. En el caso de este estudio, ésto se logra reformulando las estructuras de la organización social y de las políticas urbanas en la zona de San Diego, integrando así a los “allegados” latinoamericanos a la comunidad a través de operaciones a un nivel de municipio y con el apoyo de ciertas organizaciones no gubernamentales. Vale la pena insistir acá que el proyecto arquitectónico en verdad no interesa tanto por su calidad estética sino por lo que *hace* o *genera* como resultado. Esto podría ser en sí casi una contradicción porque se podría argumentar que el diseño arquitectónico es un asunto principalmente estético. Performance opera en espacios de contradicción. De lo que acá se está hablando en definitiva es entonces del diseño de un sistema de políticas que permita recibir a las personas que recolonizan la zona, entendiendo que estas personas no tienen una real cabida en la organización tradicional de la ciudad.

Paradójicamente, el grupo no integrado en el contexto de una nación desarrollada es el que genera la mayor cantidad de mano de obra, barata, y muchas veces informal. En el caso de Norteamérica esta participación es invisible, y necesaria para la mantención de la gran economía. Algunos estudios demográficos predicen que en la próxima década la población de California estará compuesta mayoritariamente por Latin/o Americanos. Esta población, que se desplaza en busca de mejores economías, inevitablemente altera y transforma la composición de las estructuras sociales y culturales, de las vecindades, tal como sucede con el caso del desplazamiento Tijuana-San Diego. Este fenómeno ha sido comentado por Teddy Cruz como una “colonización invertida”.⁵ La población que cruza el borde formal o informalmente- en el sentido sur-norte- requiere de un lugar de guarida, y como cualquier otro individuo tiene derecho a una vivienda. Es evidente que el cruce de la frontera supone para el pueblo mexicano y latinoamericano una oportunidad de porvenir que probablemente es mucho más difícil de alcanzar en una realidad como la del país de procedencia. Fenómenos como los de importar una vivienda de “desecho”, en el caso de la transacción Norte-Sur, San Diego-Tijuana, a propósito del “desarrollo urbano” de la región estadounidense, es un hecho que ilustra la necesidad de algunos mexicanos de solucionar un problema básico de vivienda que el propio país no podría solucionar. Para algunos ciudadanos mexicanos, transportar una vivienda que es residuo y luego importarla a través de aduanas como objeto de valor significaría la manera de aceptar o al menos de intentar resolver problemas no solucionados de vivienda. La ciudad de Tijuana se ve favorecida con el material de desecho que produce San Diego. De esta manera uno podría argumentar que el reciclaje es parte de la cultura de globalización. En paralelo a situaciones como esta, el estudio de Cruz propone en San Diego una solución de vivienda dentro de otra vivienda de manera de solucionar el tema de vivienda de los inmigrantes Latinoamericanos.⁶

El estado en San Diego no considera el espacio necesario para los migrantes “allegados”. La fibra urbana y social de la ciudad se ve afectada por la llegada de familias migrantes, muchas veces ilegales. Consecuentemente, el estado no ofrece las oportunidades de vivienda a personas clasificadas en esta categoría. Es justo en

este sentido que el estudio de Cruz propone un trabajo de arquitectos, en el sentido de dar solución a un problema básico de vivienda, y que desafortunadamente no sería considerado dentro las políticas de vivienda que promueve el mismo estado en San Diego. El proyecto de Cruz genera la posibilidad de entregar soluciones de vivienda por medio del análisis de ciertas particularidades de un territorio bi-cultural- tal como lo denominan en su estudio. De esta manera, su equipo es capaz de re-contextualizar procesos globales con la intención de generar paisajes más flexibles- "integrados"- a propósito de esta misma característica globalizadora.⁷

El muro existente en el borde de los Estados Unidos y México divide dos realidades totalmente opuestas pero que son caras de la misma moneda. Tijuana es un territorio pobre, en cierta forma desvinculado financieramente del resto del México pudiente. San Diego, en tanto, es un territorio que disfruta de una economía sólida; esta zona constituye un territorio singular y privilegiado dentro de los Estados Unidos. Más allá de la existencia de dos realidades distintas, pero muy cercanas, territorialmente hablando, existe la conurbación de personas a propósito de esta misma proximidad. Es en este sentido que la operatividad del arquitecto debe prevalecer en términos prácticos con objeto de intervenir en esta realidad concreta, actuando en el entorno a propósito de ciertas características, es decir, utilizando estos factores, complejos, de manera de favorecer el proyecto, en vez de coartarlo, en sus posibilidades o efectos.

¹ Se decide utilizar la palabra "borde" en vez de "frontera". El borde se entiende como un límite crítico de traspaso.y a la vez implicaría una situación territorial "al margen" que no es necesariamente característica de la frontera. Hablar de un *borde* parece ser mas pertinente en una situación de diferencias, como sucede, por ejemplo, en el traspaso territorial entre los Estados Unidos y México.

² Teddy Cruz en su texto expositivo "Border Tours. Strategies of surveillance, tactics of encroachment". Inédito.

³ Ibid.

⁴ Para conocer la definición de *performance* dentro de un territorio de arquitectos, consultar el *Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada*, ed. Manuel Gausa, Vicente Guallart, Willy Müller, Federico Soriano, José Morales, Fernando Porra. Actar, Barcelona, España. 2002

⁵ Teddy Cruz en *Border Postcards: chronicles from the edge*. James Stirling Memorial Lectures on the City. Canadian Centre for Architecture, Montreal and the London School of Economics, Cities programme in collaboration with the Van Alen Institute.2004-2005

⁶ Básicamente el proyecto de "Affordable Housing" (o "vivienda al alcance de muchos") supone la implementación de una política que permita legalizar todas aquellas viviendas que han sido construidas sin el correspondiente permiso dentro de un predio con una vivienda ya existente, ésto con objeto de dar cabida a los allegados- muchas veces familiares de los residentes del predio original. Esta política de "desarrollo" se puede llevar adelante con ayudas de ONGs. La idea es permitir que el individuo no integrado pueda acceder a un monto para llevar adelante su proyecto. Se recomienda revisar el AHOZ "Affordable Housing Overlay Zone" descrito por ETC a propósito del taller realizado en Sci Arc y publicado en *Architectural Design: "Architecture of Borderlands"*, Teddy Cruz y Anne Boddington eds. Vol. 69 7-8/1999 pags. 42-47.

⁷ Se recomienda revisar los proyectos del ETC, por ejemplo, "Corridors on Imperial, San Diego, California" o "Casa Familiar, Affordable Housing, San Ysidro, California."