

Beca de programación en artes plásticas, red Galería Santa Fe.
Categoría: programación continua

Nombre del proyecto: Pastas El Gallo

1. Descripción de la propuesta:

Pastas El Gallo (1892) fue la primera fábrica española de pasta que existió en Bogotá a finales del siglo XIX. Su llegada a la capital significó la entrada de un andamiaje extranjero que traía nuevos sabores europeos y otras formas de poscolonialidad. Ubicada estratégicamente en la Plaza España, su edificio se repliega en la sombra de un pasado industrial, aguardando un incierto futuro de renovación urbana. Ahora este sector se encuentra en estado de transición, consecuencia del desalojo del Bronx que pronto será transformado en el Bronx Distrito Creativo. El proyecto propone, a través de un proceso curatorial, habitar este lugar de características históricas, arquitectónicas y sociales tan particulares, con el fin de generar proyectos artísticos que traigan nuevos cuestionamientos y hagan visibles nuevas narrativas sobre la situación del lugar. Para esto, invitamos a siete artistas colombianos: Miguel Kuan, Lina González, María Leguizamo, Linda Pongutá, Adrián Gaitán, Laura Huertas y Jose Sanín con distintas perspectivas, prácticas y miradas a habitar y metabolizar este lugar en el marco del 45 SNA, “El revés de la trama.”

El formato de la exposición propone a los artistas establecer un diálogo con este espacio, sus entramados y vasos comunicantes. Este diálogo no solamente será notorio temáticamente entre las obras finalizadas, en la exposición abierta al público, sino que es el eje procesual del proyecto curatorial: Usaremos Pastas El Gallo como un proyecto de diálogo extendido entre curadores y artistas, un lugar para estudiar la situación del edificio y resolver conjuntamente cuál puede ser la mejor manera de afrontar la creación artística allí. ¿Como contemplar el decaimiento de la infraestructura y hacer parte de los cambios sociales de su entorno? ¿Es una exposición de objetos estáticos, unidos por un discurso intelectual que los acerca, suficiente para dar cuenta de la experiencia que tendremos? ¿Cómo subvertimos el andiamaje tradicional del formato expositivo? ¿Debe ser el contenido fijo y estable? ¿Cómo nos dejamos afectar con el espacio y entre nosotros por las obras que se encuentran en este espacio?

Los artistas que hemos invitado tienen todos una búsqueda cercana a la naturaleza del lugar, pero queremos que la idea de exposición tradicional sea superada conjuntamente e idear como colectivo nuevas maneras de creación, exhibición y divulgación experimentales, que se salgan del canon al que nos hemos acostumbrado. Más allá de piezas separadas con un autor único, el valor principal de nuestra experiencia será una confluencia de saberes, respondiendo sensiblemente a la delicada situación del lugar que nos acogerá.

Este diálogo no solamente será notorio temáticamente entre las obras finalizadas, en la exposición abierta al público, sino que es el eje procesual del proyecto curatorial: Usaremos Pastas El Gallo como un proyecto de diálogo extendido entre curadores y artistas, un lugar para estudiar la situación del edificio y resolver conjuntamente cuál puede ser la mejor manera de afrontar la creación artística allí. ¿Como contemplar el decaimiento de la infraestructura y hacer parte de los cambios sociales de su entorno? ¿Una exposición de objetos estáticos, unidos por un discurso intelectual que los acerca, es suficiente para dar cuenta de la experiencia que tendremos en el lugar?

Los artistas que hemos invitado tienen todos una búsqueda cercana a la naturaleza del lugar, pero queremos que la idea de exposición tradicional sea superada conjuntamente e idear como colectivo nuevas maneras de creación, exhibición y divulgación experimentales, que se salgan del canon al que nos hemos acostumbrado. Más allá de piezas separadas con un autor único, el valor principal de nuestra experiencia será una confluencia de saberes, respondiendo sensiblemente a la delicada situación del lugar que nos acogerá.

Los artistas que convocamos trabajan en diferentes medios y pertenecen a generaciones distintas, pero es precisamente esta heterogeneidad la que nos interesa para generar un diálogo fluido y desde diferentes flancos. Por ejemplo, Linda Pongutá lleva trabajando desde hace más de seis años en edificios abandonados de Bogotá un proyecto escultórico ambicioso, contrastando sus preocupaciones de carácter medioambiental, y el pensamiento ancestral, con el desarrollo tecnológico y el abuso que hacemos de él. José Sanín también centra su obra en la dudosa idea del desarrollo, y en su caso, principalmente del éxito y la naturaleza competitiva de nuestra cultura. En sus trofeos tallados a mano, sus serigrafías de monumentos venidos a menos y sus piezas sonoras que evocan salas de espera, el artista ridiculiza la fe en un futuro mejor y más próspero que pareciera nunca va a llegar. La cineasta Laura Huertas Millán enfoca su trabajo a la relación entre etnografía y estudios visuales: sus films se basan en profundas investigaciones que señalan personajes y lugares, principalmente latinoamericanos, cuya identidad pone en crisis las nociones tradicionales que tenemos de lo natural y lo correcto, demostrando que, en muchos casos, dichas nociones surgen de sistemas de opresión operantes pero invisibles en nuestra construcción como personas. Analizando las mismas redes invisibles de poder, Lina González centra su obra en la corrupción económica y en la inseguridad de ciudades como Bogotá, haciendo interpretaciones poéticas con un tono evocativo y misterioso. Sus ensamblajes de objetos cotidianos reorganizan elementos de la cultura material y crean metáforas complejas sobre la realidad actual de nuestro país. Adrián Gaitán, por su parte, utiliza materiales encontrados en la calle para crear nuevos objetos que emulan mobiliario hogareño. Alfombras persas hechas con montones de tierra y lámparas construidas con bolsas rebosantes de agua, sus esculturas rehacen con desperdicios un mundo de opulencia y sofisticación, haciendo un comentario sobre valor que le damos a las cosas, y las premisas subyacentes en lo que consideramos fino o de buen gusto. Miguel Kuan trabaja en una gran diversidad de medios, desde la curaduría y los eventos participativos hasta el arte sonoro y los objetos electromecánicos. La representación animal, y la relación entre lo humano y lo considerado salvaje e irracional, es manifiesta en todos sus proyectos para poner en duda la supuesta superioridad del hombre sobre la bestia. La civilización, el proyecto evolutivo del hombre como raza dominante del planeta, es un concepto en el que Kuan no confía en absoluto. Por último, María Leguizamó hila toda su producción al rededor del concepto de *Impoder*, un término que ella misma inventa para hablar de aquello que cobra fuerza a partir de su propia vulnerabilidad. Principalmente en escultura, su experimentación con materiales frágiles y piezas que se destruyen paulatinamente a lo largo de la muestra, son fruto de un anhelo por reivindicar la impotencia, por encontrar una nueva dignidad en lo que suele ser pasado por alto.

1.1 Justificación:

El proyecto propone una exploración escultórica, anímica y metabólica del espacio, su presente dislocado y los hábitats urbanos de su cercanía: El comercio de alimentos y

el de autopartes robadas, el voto nacional, el hospital, la fábrica y distribuidoras de granos y abarrotes para restaurantes.

A través del arte, proponemos una activación y relectura del espacio que subvierta la idea de ruina, exaltando las potencialidades y narrativas ocultas del lugar. Dicha intervención que proponemos se contrapone a la de la política pública (¿Tal vez sea el revés de ésta?) que pretende reinterpretar el mismo sitio, pero blanqueando su pasado y desplazando a su población. Una política que parte de la mirada neoliberal de transformación de las zonas de desarrollo urbano del siglo pasado en la localidad de Los Mártires, y cuya ideología claramente persiste en nuestro gobierno actual.

La agenda oculta es una idea Foucaultiana de que en cualquier espacio en el que hay una relación de poder, hay un conjunto de intenciones ocultas de subyugación y abuso. Por supuesto, este grupo de estrategias de dominación suelen ser enmascaradas detrás de un discurso de buenas intenciones y preocupación social. Citamos este concepto de Foucault pues creemos que el poder de nuestra intervención en Pastas El Gallo es que visibiliza "La agenda oculta" del proyecto Bronx Distrito Recreativo, su diplomacia e imagen benefactora que busca librarse de agrupaciones humanas locales, por considerarlas indeseables, peligrosas y polutivas.

Además de poner en tensión la idea de renovación del Bronx Distrito Creativo, este proyecto propone asumir la ruina en el contexto de una fábrica abandonada de Pastas, y su propia potencialidad discursiva. Bien por la historia que ella misma carga, y por la historia de la zona como centro de acopio de migrantes del resto del país, productos agrícolas de las regiones y mercancías llegadas del exterior de donde salió café, y más tarde, productos como harina, chocolate y pastas, entre otros. En el sentido de su inminente pulsión farmacológica y colonial, el proyecto invita a activar el espacio de la ruina desde otras pulsiones. En concordancia con el 45 SNA, El Revés de la Trama, como un cruce de caminos e ingredientes, de tiempos, que devela esa trama progresista y renovadora -de acuerdo al discurso estatal- y en su devenir de intercambio de ingredientes, sustancias y mercados.

La propuesta devela también la construcción tradicional del proyecto expositivo donde una serie de contenidos y estructuras fijas son dispuestas para un espectador. El proyecto propone a los artistas que sus obras dialoguen no solo con el espacio, sino con los habitantes aledaños y los vecinos más cercanos, una noción construida desde los habitantes del lugar y las obras de sus colegas dispuestas en el espacio. En este sentido, el proyecto es pertinente con la propuesta del 45 SNA, pues parte de una metodología que cuestiona los contenidos estáticos de las exposiciones tradicionales, sobrepasando el cubo blanco y que entra en diálogo con un espacio potente en términos históricos en el centro de Bogotá.

1.2 Pertinencia y objetivos del proyecto (qué, por qué y para qué se va a realizar)

Qué: Una exposición en una fábrica abandonada y en ruinas en la plaza España, Localidad de los Mártires, acompañada de una programación pública.

Por qué: Nos parece importante salir del cubo blanco y activar otros espacios de reflexión, diálogo y convergencia que enuncien el trabajo artístico en articulación con espacios como este, que, aunque evoca la ruina, también sustenta otros modos de construcción. Para qué: para establecer un diálogo con un espacio, su trama oculta, su carga histórica y patrimonial y la de sus alrededores a través de una propuesta artística.

1.3 Acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos (cómo se va a hacer y orden de actividades por etapas del proceso)

1. **Etapa de pre-producción:** junio - agosto

1.1 Investigación: Trabajo con los artistas en el espacio

1.2 Cotización y consecución de materiales y desembolso de bolsas de trabajo y honorarios

1.3 Adecuación del espacio; sistema eléctrico y adecuación de tránsito dentro del lugar.

1.4 Construcción del guion curatorial.

1.5 Construcción de textos curatoriales y documentación sobre el lugar.

1.6 Impresión de textos y documentación.

2. **Etapa producción:** septiembre 14 - octubre 14.

2.1 Exposición con un mes de duración, abierta al público de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

2.2 Programación de un evento semanal con los artistas y curadores:

Semana 1: inauguración.

Semana 2: charla con los curadores y artistas. Una charla abierta al público con los curadores y artistas participantes.

Semana 3: recorrido por la plaza España.

Semana 4: evento de cierre; fermentos de trigo.

3. **Etapa post-producción:** noviembre 4 - 10.

3.1 Desmontaje de las obras.

3.2 Entrega del informe.

1.4 Resultado final esperado.

Crearemos un grupo de diálogo e investigación entre artistas y curadores, quienes habitarán el edificio para investigar, discutir y construir. Desprendido de esto, el resultado final es una exposición que se sale del cubo blanco para establecer un diálogo con una ruina pulsante. El proyecto pretende estimular y activar la plaza España y el emblemático edificio de Pastas El Gallo a través de una muestra que dialoga con este espacio como un nodo de pulsiones e intercambio de productos. Los proyectos serán de un formato importante y un peso investigativo serio, dadas las características del edificio y la realidad política del lugar.

2. Propuesta de socialización de los resultados del proyecto entre los ciudadanos y públicos a los que está dirigido.

El proyecto es una exposición abierta al público, está dirigido a los habitantes de la zona de la plaza España, a los agentes del campo del arte, estudiantes y profesores de departamentos de arte y arquitectura y demás actores del sector cultural. La propuesta de socialización se entreteje por medio de la exposición que inaugura el 14 de septiembre y por medio de actividades semanales a las que serán convocado el público objetivo al que está dirigida la muestra. De manera coherente con los planteamientos de la muestra, nos interesa también que la divulgación, los impresos, las charlas, las visitas guiadas y demás ayudas pedagógicas sean sometidos a formatos no tradicionales de desarrollo, acordes a los retos que propone el edificio. La naturaleza de las mismas se irá decidiendo a medida del desarrollo del proyecto.

3. Presupuesto general del proyecto desglosado por etapas preproducción, producción y posproducción (Ver anexos: Gastos aceptables y no aceptables).

Etapa	Concepto de gasto	Descripción	Valor en pesos
Pre-producción	Recurso humano / artistas	Honorarios a los 7 artistas participantes. (\$2.000.000 cada uno)	\$ 14.000.00
	Recurso humano / bolsa de trabajo para materiales	Bolsa de trabajo para materiales (\$2.000.000 cada uno)	\$ 14.000.000
	Recurso humano / curadores por coordinación, textos y dirección del proyecto	Honorarios a los 2 curadores. (\$2.800.000 cada uno)	\$ 5.600.000
	Recurso humano / maestro de obra y montajista	Maestro de obra para adecuación del espacio x 2 semanas	\$ 1.500.000
	Recurso humano / Diseño de piezas comunicativas	Diseño de textos de sala y documentación a manera de publicación que acompaña la muestra	\$ 800.000
	Gasto de Piezas comunicativas	Impresión de textos de sala y documentación que acompaña la exposición	\$ 1.000.000
Producción	Gastos de logística de eventos / guía	Guía que abre y cierra la exposición y está en capacidad de dar visitas guiadas	\$ 1.500.000
	Gastos de	Pasabocas y	\$ 800.000

	alimentación / bebedizo de trigo inauguración	fermentos del trigo para la inauguración: preparados por una artista	
--	---	--	--

Post- producción	Recurso Humano / desmontaje	Apoyo en el desmontaje de la exposición	\$ 500.000
		TOTAL	\$39.700.000

4. Cronograma de trabajo que incluya cada una de las etapas de desarrollo de la propuesta (preproducción, producción y posproducción), con una duración mínima de un (1) mes y máxima de nueve (9) meses. Estas fechas se deben contemplar entre la fecha de resolución de ganadores y la fecha máxima de ejecución de la convocatoria.

Fase	Actividad	junio	julio	agosto	septiembre	octubre
Pre-producción	Investigación: Artistas empiezan su trabajo de investigación en el espacio.	x	x	x		
	Cotización y consecución de materiales y desembolso de bolsas de trabajo y honorarios	x	x			
	Adecuación del espacio; sistema eléctrico y adecuación de tránsito dentro del lugar.	x	x			
	Construcción del guión curatorial, Construcción de textos curatoriales e investigación de archivo y documentación sobre el lugar.	x	x	x		
	Impresión de textos y documentación.			x		
	Inaguración 14 de septiembre				x	

Producción	21 de septiembre: charla abierta al público con los curadores y artistas participantes.				X	
	27 de septiembre: recorrido por la plaza España con invitados.				X	
	12 de octubre: evento de cierre fermentos de trigo.					X
Posproduccion	Desmontaje de las obras.					X

5. Soportes de trayectoria que acrediten el desarrollo de por lo menos dos (2) proyectos de circulación en artes plásticas sin fines comerciales, realizado por la agrupación participante. (Por ej. hoja de vida, catálogos de exposición, reseñas, artículos de prensa, etc).

Anexo 1. Hoja de Vida William Contreras
 Anexo 2. Hoja de Vida Carolina Cerón

6. Carta de intención de préstamo del espacio firmada por el responsable del mismo, en donde autoriza al participante su utilización para el desarrollo de la propuesta. En ella se deben incluir las fechas de préstamo o alquiler (inicio y finalización), las condiciones y los aportes de la institución, entidad o persona (si los hubiere). Esta carta es necesaria solo si se trata de un espacio distinto a los sugeridos para esta convocatoria o si el espacio que se propone es de propiedad o administrado por el participante.

Anexo 3. Acuerdo/contrato con Carlos Andrés Carvajal, dueño de la fábrica Pastas El Gallo autorizando su uso por el tiempo de la exposición con Linda Ponguta, participante del proyecto.

Anexo 4. Carta de los artistas invitados aceptando la vinculación al proyecto y sus hojas de vida.

7. Carta de compromiso de cofinanciación firmada por el representante o la persona que cofinanciará la propuesta, en la cual se especifiquen las condiciones de esta cofinanciación. Esta carta es necesaria solo si la propuesta va a recibir cofinanciación; esto aplica en caso de que la propuesta supere el monto de cuarenta y ocho millones de pesos (\$48.000.000.00), establecido como tope para el estímulo.

Anexo 5. Carta Centro de Investigación y Creación, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes, financiando parte de la publicación que acompaña el proyecto por la suma de \$2.000.00.

