

31 Temescal Seed Swap

Marksearch
Oakland, USA
2005-2011
www.marksearch.org

Vam crear *Temescal Seed Swap* el 2005 en resposta al nostre hàbit insaciable de recol·lectar llavors mentre passegem el nostre gos pel veïnat. *Temescal* és un dels molts petits barris d'Oakland, Califòrnia als Estats Units. El nostre carro està fet de materials reutilitzats que van trobar aquí i allà: tàblex perforat —un tipus de conglomerat molt resistent—; fusta del magatzem local que recentment va tancar les seves portes; rodes i pneumàtics vells d'una de les nostres bicicletes; molles d'un matalàs que casualment algú va abandonar a la nostra vorera i una vella campana feta a mà. Aquest intercanviador de llavors és ara un esdeveniment itinerant a la comunitat: visitem les fires locals al carrer, les festes de barri i el mercat de pagesos de *Temescal*. Seguim recollint llavors amb l'ajuda del nostre fidel gos Chica, que porta una cistella especial feta amb un dels nostres vells impermeables.

Creamos *Temescal Seed Swap* en 2005 en respuesta a nuestro hábito insaciable de recolectar semillas mientras paseamos a nuestro perro por el vecindario. *Temescal* es uno de los pequeños barrios de Oakland, California en los Estados Unidos. Nuestro carro está hecho de materiales reutilizados que encontramos por allí: tablero perforado —un tipo de conglomerado muy resistente—; madera del almacén local que recientemente cerró sus puertas; ruedas y neumáticos viejos de una de nuestras bicicletas; muelles de un colchón que casualmente alguien abandonó en nuestra acera y una vieja campana hecha a mano. Este intercambiador de semillas es ahora un evento itinerante en la comunidad: visitamos las ferias callejeras locales, las fiestas de barrio y el mercado de agricultores de *Temescal*. Seguimos recogiendo semillas con la ayuda de nuestro fiel perro Chica, que lleva una cesta especial hecha con uno de nuestros viejos impermeables.

Els veïns comparteixen llavors de flors, hortalisses i vegetals, i també històries sobre els jardins dels barris. A mida que intercanvien llavors, solen escriure històries sobre les plantes. Una dona ens va donar llavors històriques que han anat passant de generació en generació a la seva família. Va traçar el linatge de les llavors fins els primers pobladors de la regió nord-oest dels Estats Units. El nostre estoc està en constant canvi i incloïu llavors biològiques de plantes que creixen bé en el microclima californià: faves, remolatxa, enciam de fulla vermella, ruca, coriandre, gespa, pèsols, rosella de Califòrnia, roselles, mesc, equinàcia, liris del Nil, calèndula, niella, malves i una barreja cosmos, blauets i escabioses.

Los vecinos comparten semillas de flores, hortalizas y vegetales, así como historias sobre los jardines de los barrios. A medida que intercambian semillas, suelen escribir historias sobre las plantas. Una mujer nos dio semillas históricas que han ido pasando de generación en generación en su familia. Trazó el linaje de las semillas hasta los primeros pobladores de la región noroeste de Estados Unidos. Nuestro stock está en constante cambio e incluye semillas biológicas de plantas que crecen bien en el microclima californiano: habas, remolacha, lechuga de hoja roja, rúcula, cilantro, césped, guisantes, amapola de California, amapolas, almizcle, equinácea, lirios del Nilo, caléndula, malvas y una mezcla cosmos, azuleros y escabiosas.

El *Centro Cultural Nómada* és un contenidor portuari en desús transformat en un mòdul flexible que permet múltiples accions en l'espai públic en contacte amb les institucions socials i educatives de cadascun dels llocs per on fa la seva travessia. En pocs metres quadrats nombroses possibilitats d'acció: una biblioteca, una galeria d'art, un teatre i una escola, a través del mobiliari construït especialment amb material reciclat provinent d'embalatges de la indústria automotriu.

Aquesta proposta s'encadena amb un seguit d'accions i intervencions anteriors desenvolupades per a77, que prengueren com a objectiu l'acostament de l'art, l'urbanisme i l'arquitectura a diferents comunitats a través de l'estímul de les seves capacitats artístiques i creatives, el foment de la seva participació en decisions sobre projectes urbans i culturals reals, i el missatge de la reutilització i el reciclatge amb l'objectiu d'incorporar-lo amb imaginació a la vida de tots els dies.

El concepte del reaprofitament de recursos no sols opera com una matèria global de l'actual auge de la sustentabilitat —moltes vegades banalitzat des de la seva incorporació a les estratègies de la societat de consum—; és pot ser una entrada d'identitat a valorar com a part de la nostra pròpia idiosincrasia.

El *Centro Cultural Nómada* està realitzant en aquests moments activitats artístiques i culturals per a la comunitat en el seu recorregut per Buenos Aires amb l'objectiu primordial de desenvolupar i implementar estratègies culturals d'accés i inclusió social dirigides a habitants de la històricament postergada zona sud de la ciutat.

El *Centro Cultural Nómada* es un contenedor portuario en desuso transformado en un módulo flexible que permite múltiples acciones en el espacio público en contacto con las instituciones sociales y educativas de cada uno de los lugares por donde hace su travesía. En pocos metros cuadrados numerosas posibilidades de acción: una biblioteca, una galería de arte, un teatro y una escuela, a través del mobiliario construido especialmente con material reciclado proveniente de embalajes de la industria automotriz.

Esta propuesta se encadena a una serie de acciones e intervenciones anteriores desarrolladas por a77, que tomaron como objetivo el acercamiento del arte, el urbanismo y la arquitectura a diferentes comunidades a través del estímulo de sus capacidades artísticas y creativas, el fomento de su participación en decisiones sobre proyectos urbanos y culturales reales, y el mensaje de la reutilización y el reciclaje a fin de incorporarlo con imaginación a la vida de todos los días.

El concepto del reaprovechamiento de recursos no solo opera como una materia global del actual auge de la sustentabilidad —muchas veces banalizado desde su incorporación a las estrategias de la sociedad de consumo—; es tal vez un insumo de identidad a valorar como parte de nuestra propia idiosincrasia.

El *Centro Cultural Nómada* está realizando en estos momentos actividades artísticas y culturales para la comunidad en su recorrido por Buenos Aires con el objetivo primordial de desarrollar e implementar estrategias culturales de acceso e inclusión social dirigidas a habitantes de la históricamente postergada zona sur de la ciudad.

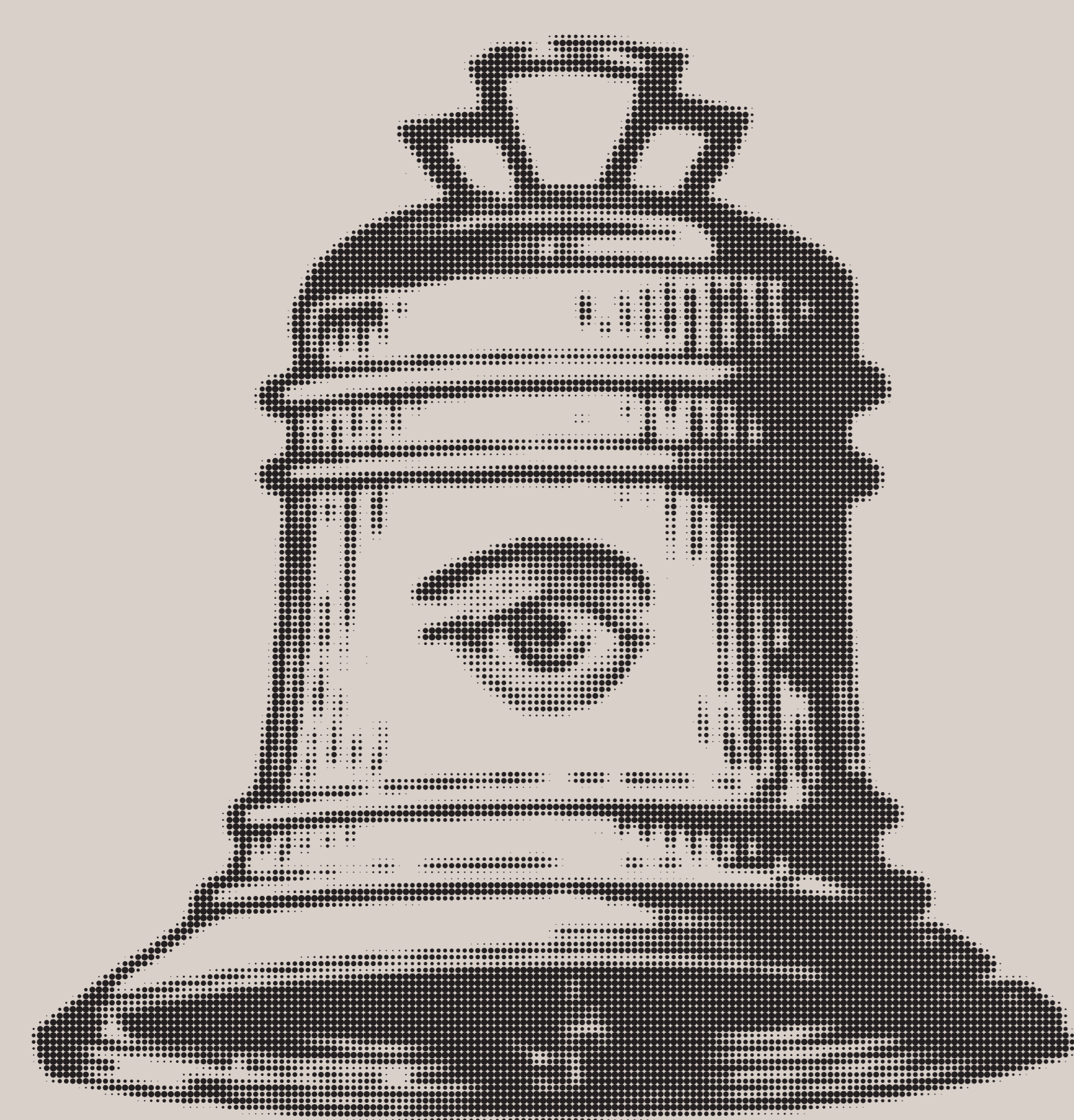

32 Centro Cultural Nómada

a77
Buenos Aires, Argentina
2011
www.centroculturalnomade.blogspot.com

33 Escuela Panamericana del Desasosiego

Pablo Helguera
Mèxic
2003-2011
www.panamericanismo.org

L'Escola Panamericana del Desasosiec és un projecte artístic independent iniciat el 2003, sense afany de lucre, que busca generar connexions entre les diferents regions de les Amèriques a través de discussions, performances, tallers, mostres de video, intervencions, i col·laboracions a curt i llarg termini entre individus i organitzacions. El seu principal component va consistir en una estructura arquitectònica portàtil en forma d'una escola de camp en la qual es realitzaran diverses activitats. L'estructura col·lapsable es va inserir dins d'una camioneta amb l'objectiu de realitzar el viatge terrestre per tot l'hemisferi, des de Anchorage, Alaska, fins a Ushuaia, Terra del Foc.

L'objectiu del projecte fou el de contactar amb una gran varietat de públics i involucrar-los en diferents nivells. A través d'estratègies diverses, es va buscar instigar un diàleg que abordés temes d'interès local relacionats amb la història, la ideologia i línies de pensament de les Amèriques, així com problemàtiques culturals i artístiques.

L'Escola Panamericana del Desasosiec respon a la necessitat de recolar la comunicació interregional entre les Amèriques de parla espanyola, anglesa i portuguesa, així com altres comunitats al Carib i demés, facilitant vincles fora dels actuals intercanvis comercials i econòmics entre aquestes regions. El projecte, que en el seu curs físic per l'hemisferi va tractar de literalitzar la mateixa noció del panamericanisme, s'inspira en els itineraris de viatge de molts d'aquells que van travessar el continent, des d'exploradors, missioners, científics, revolucionaris, intel·lectuals, escriptors, i altres.

La Escuela Panamericana del Desasosiego es un proyecto artistico independiente iniciado en 2003, sin fines de lucro, que busca generar conexiones entre las diferentes regiones de las Américas a través de discusiones, performances, talleres, muestras de video, intervenciones, y colaboraciones a corto y largo plazo entre individuos y organizaciones. Su componente principal consistió en una estructura arquitectónica portátil en forma de una escuela de campo dentro de la cual se realizarán varias de las actividades. La estructura colapsable se insertó dentro de una camioneta con el objetivo de realizar el viaje terrestre por todo el hemisferio, desde Anchorage, Alaska, hasta Ushuaia, Tierra del Fuego.

El objetivo del proyecto fue el de contactar a una gran variedad de públicos e involucrarlos en diferentes niveles. A través de estrategias diversas, se buscó instigar un diálogo que abordara temas de interés local relacionados a la historia, la ideología y líneas de pensamiento en las Américas, así como problemáticas culturales y artísticas.

La Escuela Panamericana del Desasosiego responde a la necesidad de apoyar la comunicación interregional entre las Américas de habla española, inglesa y portuguesa, así como otras comunidades en el Caribe y demás, facilitando vínculos fuera de los actuales intercambios comerciales y económicos entre estas regiones. El proyecto, que en su curso físico por el hemisferio trató de literalizar la noción misma del panamericanismo, se inspira en los itinerarios de viaje de muchos de aquellos que cruzaron el continente, desde exploradores, misioneros, científicos, revolucionarios, intelectuales, escritores, y otros.

34 Serenata en las ruinas

Kabaret Machine
Cali, Colombia
2011

Per a aquest projecte vam contractar una *chiva*, que és un vehicle típic de la ciutat de Cali, una mena de bus adaptat perquè la gent pugui beure i ballar mentre veu passar la ciutat. Els turistes locals utilitzen aquest tipus de vehicle per visitar zones turístiques fent un circuit de discoteques durant les nits.

Amb la *chiva* vam fer un recorregut especial, que ens duïa a aquells llocs que no interessen a ningú. Durant una tarda vam fer un recorregut per llocs que ja no existeixen, abandonats o en procés de demolició. Amb els fons musical de la serenata, els passatgers de la *chiva* felen dibuixos i textos *in situ*, que després eren enganxats en aquelles parets metàl·liques temporals amb les que delimiten els llocs en via d'extinció.

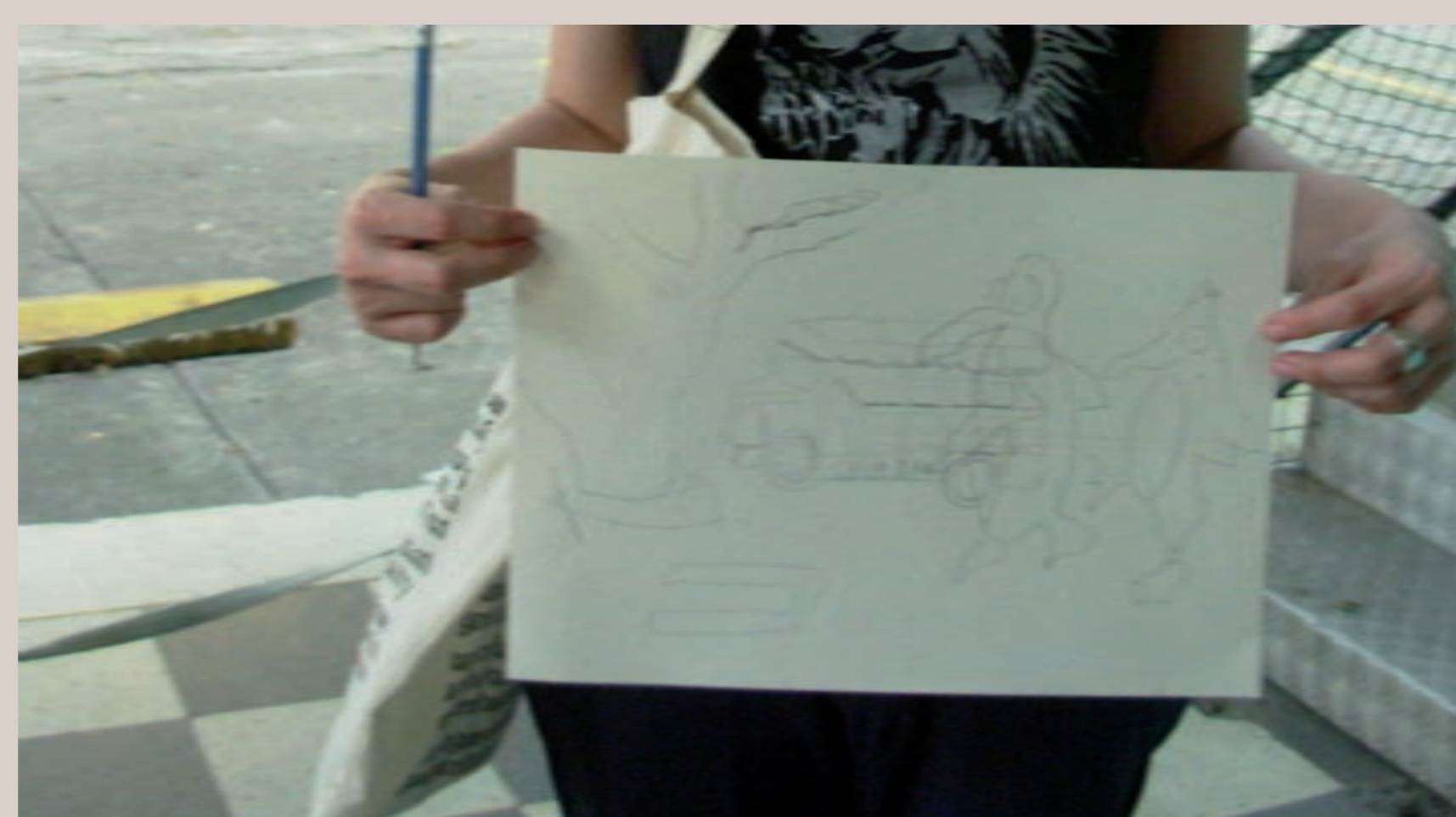
Per norma general, les serenates funcionen com a intents per recuperar l'amor perdut. El recorregut d'aquesta serenata anava assenyalant llocs que alguna vegada havien estat signes de bonança i desenvolupament a la ciutat, i que ara són demolits en nom del progrés.

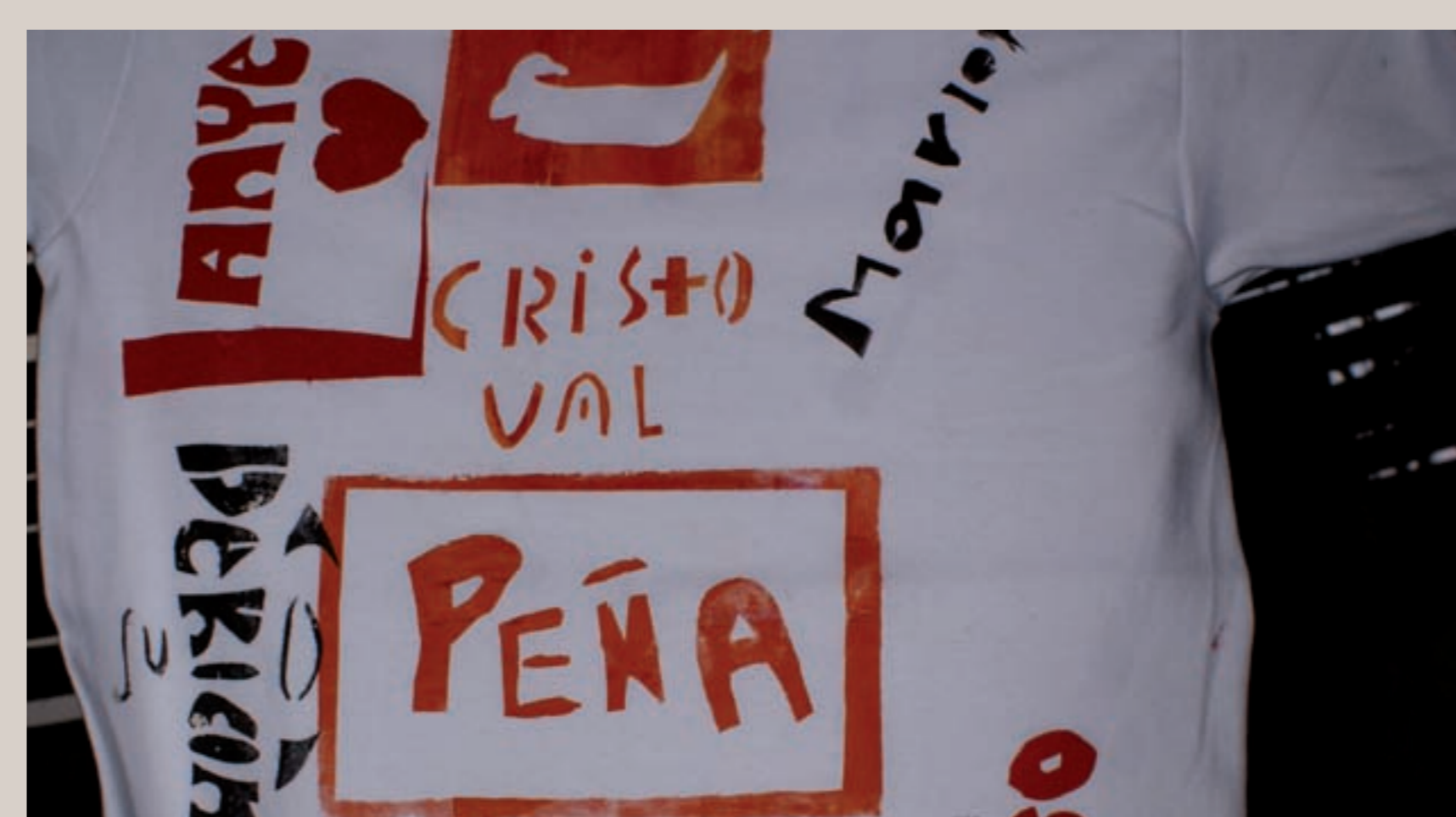

Para este proyecto contratamos una *chiva*, que es un vehículo típico de la ciudad de Cali, una especie de bus adaptado para que la gente pueda beber y bailar mientras mira la ciudad pasar. Los turistas y locales utilizan este tipo de vehículo para visitar zonas turísticas, haciendo un circuito de discotecas durante las noches.

Con la *chiva* hicimos un recorrido especial, que nos llevaba a aquellos sitios que ya no le interesan a nadie. Durante una tarde hicimos un recorrido por lugares que ya no existen, abandonados o en proceso de demolición. Con nosotras viajaba un grupo de música popular de antaño, que tocaban una serenata a esos lugares de los que nos estábamos despidiendo. Con el fondo musical de la serenata, los pasajeros de la *chiva* hacían dibujos y textos *in situ*, que después eran pegados en esas paredes metálicas temporales con las que delimitan los sitios en vía de extinción.

Por lo general, las serenatas funcionan como intentos por recuperar un amor perdido. El recorrido de esta serenata iba señalando lugares que alguna vez fueron signos de bonanza y desarrollo en la ciudad, y que ahora son demolidos en nombre del progreso.

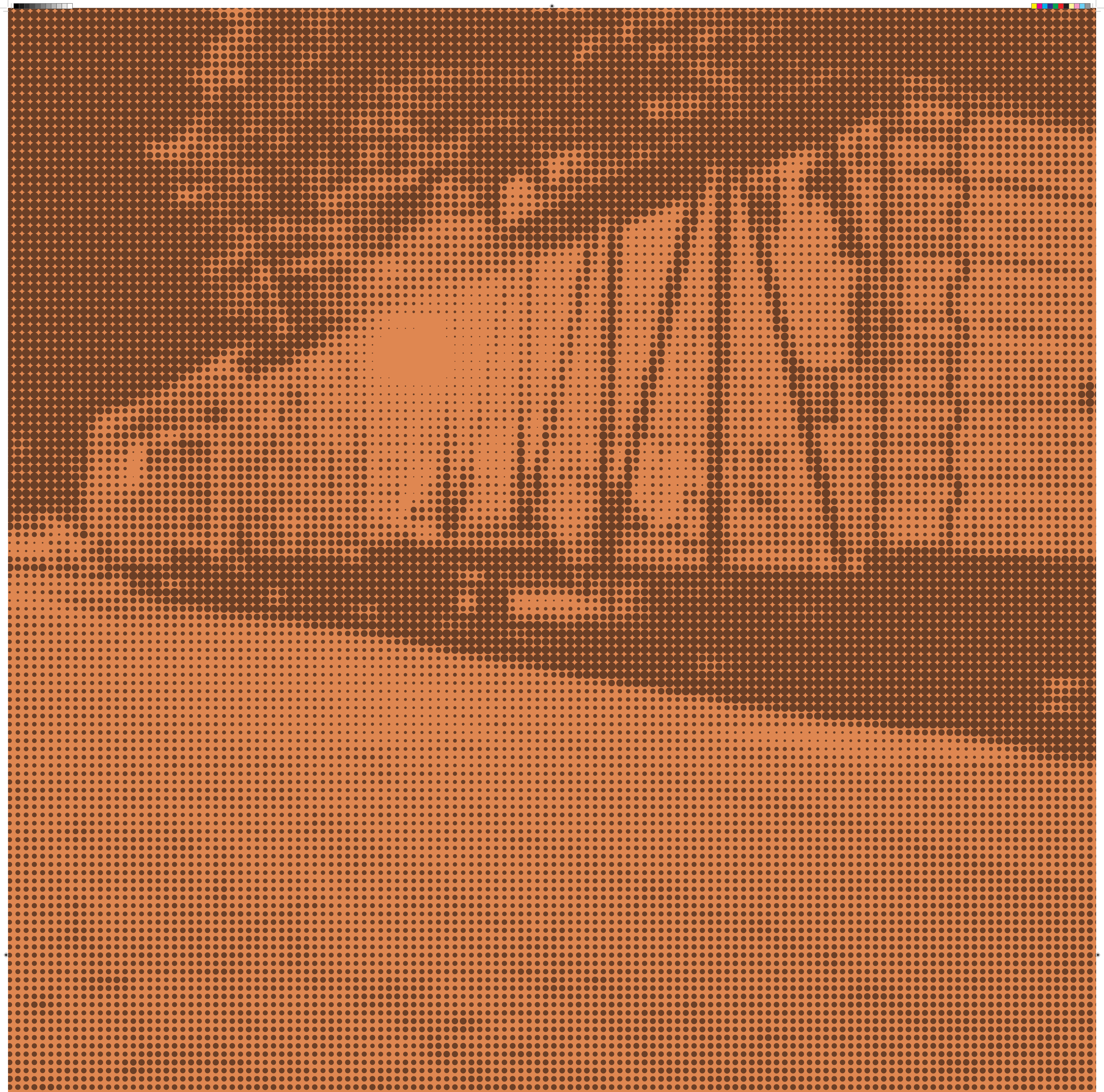
35 Canómada

Colectivo Descarrilados
Cali, Colombia
2008-2009
<http://colectivodescarrilados.blogspot.com/>

Projecte convidat al 41 Saló Nacional de Artistas realitzat a Cali, Colòmbia, el 2008. Durant dos mesos, la canoa va navegar entre diverses poblacions del riu Cauca, portant objectes i missatges que van propiciar poètiques de relació entre els habitants. Canomadar: Acció de navegar -intercanviar - habitar - indicar - relacionar - anar de viatge. La canoa fou bitàcola de trobades; el riu, símbol de moviment i vida.

Proyecto invitado al 41 Saló Nacional de Artistas realizado en Cali, Colombia, en 2008. Durante dos meses, la canoa navegó entre varias poblaciones del río Cauca, llevando objetos y mensajes que propiciaron poéticas de relación entre los habitantes. Canomadar: Acción de navegar -intercambiar-habitar-indicar-relacionar- ir de viaje. La canoa fue bitácola de encuentros; el río, símbolo de movimiento y vida.

Proposta curatorial seleccionada per al 7 Saló de Octubre (Cali) i el 40 Saló Nacional de Artistas (Bogotá). El trasllat de tres vagons (abandonats i corroïts pel temps) fins als carrers del barri fou el començament de nou accions realitzades durant trenta dies consecutius, a les cases, al parc, a les cantonades del barri; els vagons, convertits en lloc de trobada pels nens, joves i vells del barri, van donar vida a Foto de usted, Venir por el Barrio, Mecatearte, La Piel del Barrio, Parquearte, Memoria, Arte y Deporte, Historias del Barrio i 7 de Agosto del 56.

Propuesta curatorial seleccionada para el 7 Saló de Octubre (Cali) y el 40 Saló Nacional de Artistas (Bogotá). El traslado de tres vagones (abandonados y corroídos por el tiempo) hasta las calles del barrio fue el comienzo de nueve acciones realizadas durante treinta días consecutivos, en las casas, en el parque y en las esquinas del barrio; los vagones, convertidos en lugar de encuentro por los niños, jóvenes y viejos del barrio, dieron vida a Foto de usted, Venir por el Barrio, Mecatearte, La Piel del Barrio, Parquearte, Memoria, Arte y Deporte, Historias del Barrio y 7 de Agosto del 56.

36 Tren de los curados

Colectivo Descarrilados
La Habana, Cuba
2005
<http://colectivodescarrilados.blogspot.com/>

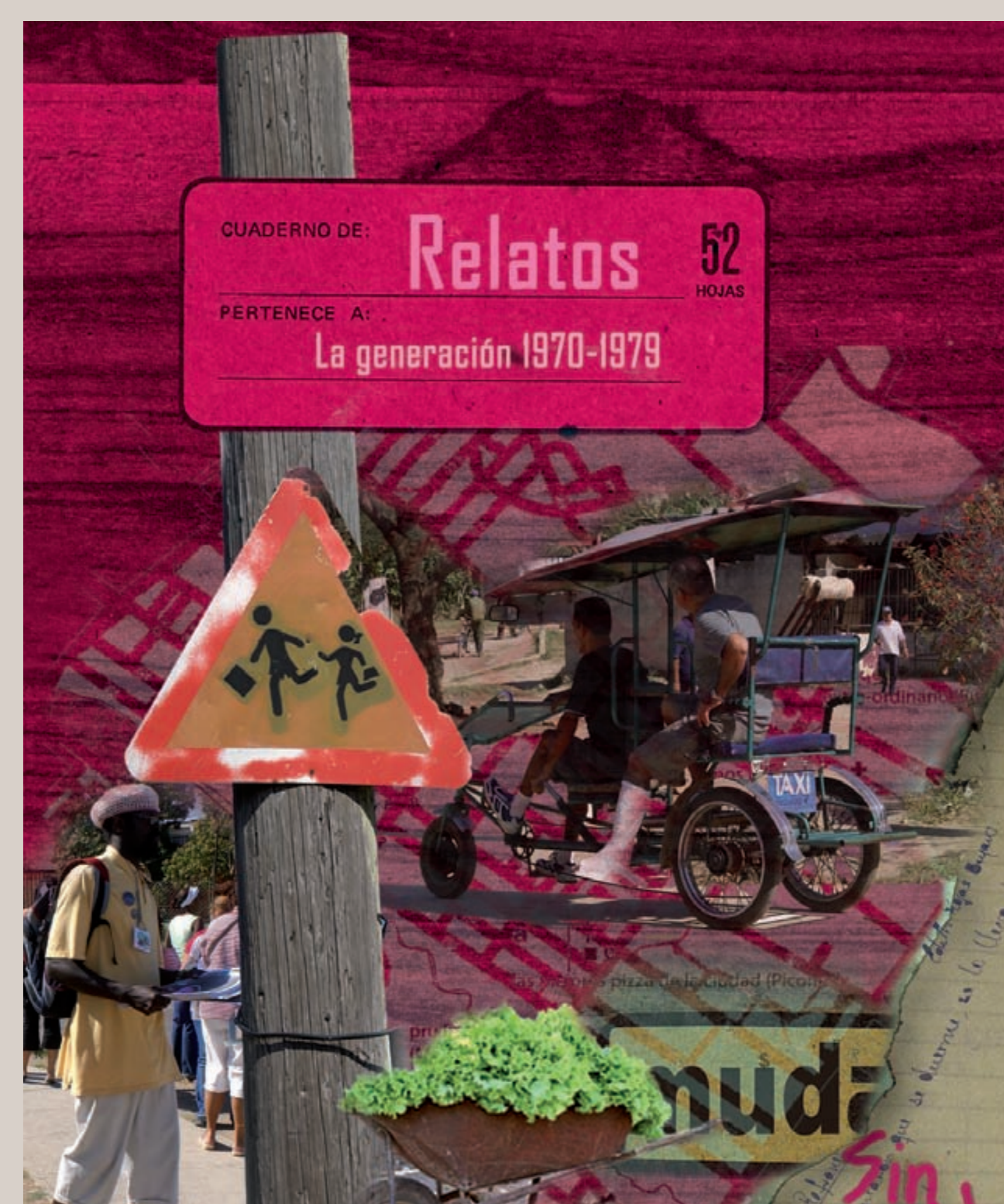
37 Cronivichana

Colectivo Descarrilados
Cali, Colombia
2010

<http://colectivodescarrilados.blogspot.com/>

Propuesta realizada en el marco de los Ensayos Públicos # 4 y # 5 del Laboratorio Artístico de San Agustín, Cuba. Un carro de *balineras* - *la chivichana*- recorre los carrers de San Agustín portant amb si els quaderns generacionals. Cada quadern recull els relats de les persones que interactuen amb la *chivichana* i així, nens, joves i adults expliquen sobre les seves vides en relació a la ciutat i les seves practiques.

Propuesta realizada en el marco de los Ensayos Públicos # 4 y # 5 del Laboratorio Artístico de San Agustín, Cuba. Un carro de *balineras* - *la chivichana* - recorre las calles de San Agustín llevando consigo los cuadernos generacionales. Cada cuaderno recoge los relatos de las personas que interactúan con la *chivichana* y así, niños, jóvenes y adultos cuentan sobre sus vidas con relación a la ciudad y sus prácticas.

38 S.E.F.T.-1

Sonda de exploración Ferroviaria Tripulada

Iván Puig i Andrés Padilla
Mèxic
2010
www.seft1.net

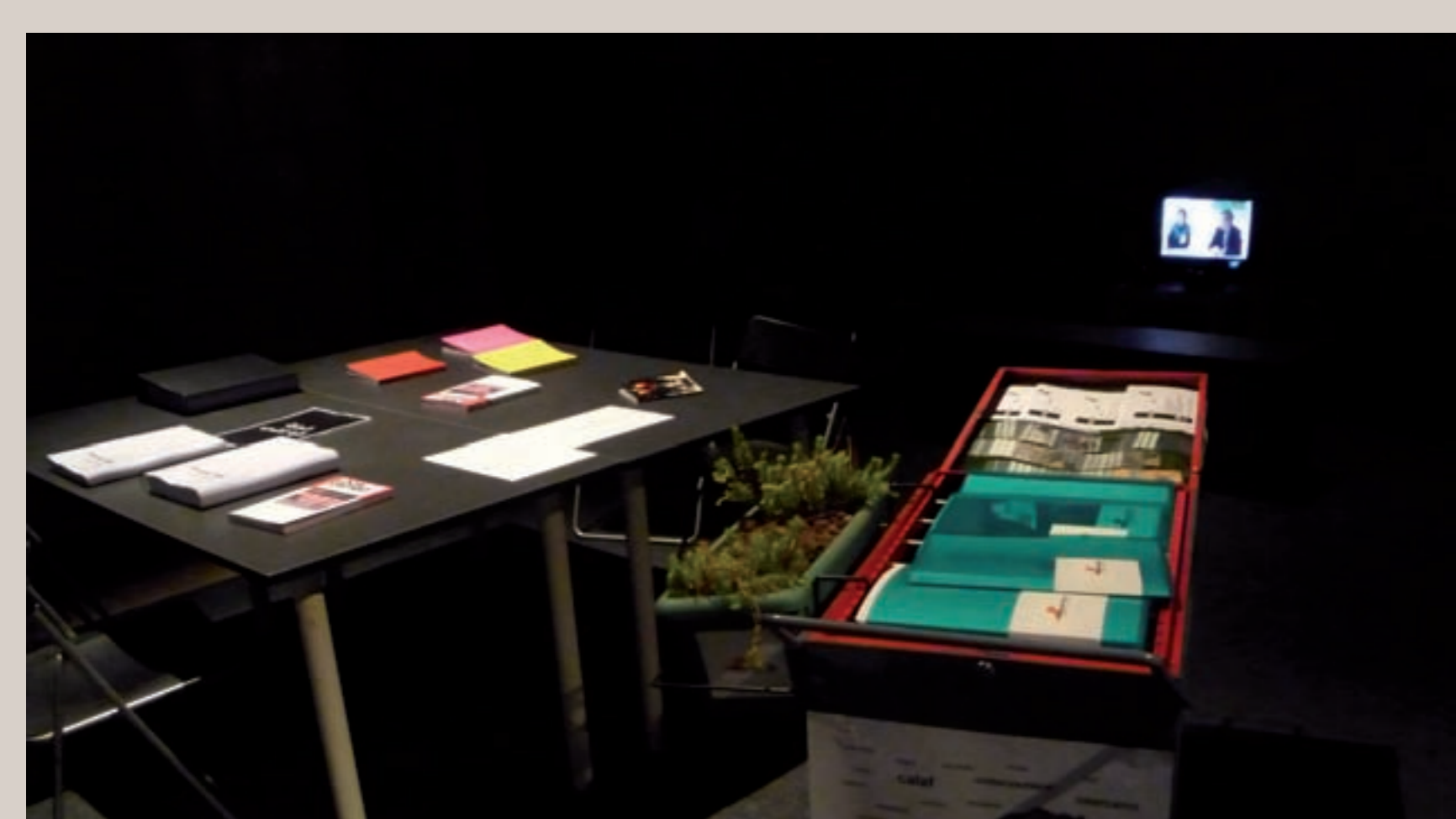

S.E.F.T.-1 (Sonda d'Exploració Ferroviària Tripulada) és un projecte d'art transdisciplinari, d'interacció i difusió pública, que proposa l'exploració de vies de ferrocarril en desús com a punt de partida per a la reflexió i la investigació; la seva importància històrica, les seves implicacions socials, circumstàncies i contextos actuals. Aborda dos pols de l'experiència social de la tecnologia: la utilitat i el desfet. La S.E.F.T.-1 és un vehicle capaç de viatjar tant per terra com sobre les vies; aquesta sonda exploratòria té l'objectiu de fer un alçament de fotografia, vídeo, àudio i text de les seves trobades, del paisatge i infraestructura al voltant dels trajectes, així com entrevistes amb els pobladors a peu de via, etc. Transmet la informació al seu web, www.seft1.net, en el qual es pot monitorar l'estat de la sonda, la seva ubicació, rutes traçades en mapes geoposicionats, veure imatges i vídeos dels seus recorreguts i accedir a la informació de context editada per un equip d'investigació. Aquesta informació també és mostrada en projeccions en algunes de les poblacions per les que passa. En explorar ruïnes ferroviàries posa en entredit la promesa moderna i apel·la a la memòria històrica evidenciant raons econòmiques i polítiques d'aquest abandonó. Investiga, a l'hora, esquemes de dependència i obsolescència controlada en la tecnologia i com les característiques de la mateixa condicionen els processos socials. Revisa l'ensorrament del metarelat que predica la relació positiva entre la ciència i el benestar social.

S.E.F.T.-1 (Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada) es un proyecto de arte transdisciplinario, de interacción y difusión pública, que propone la exploración de vías de ferrocarril en desuso como punto de partida para la reflexión y la investigación; su importancia histórica, sus implicaciones sociales, circunstancias y contextos actuales. Aborda dos polos de la experiencia social de la tecnología: la utilidad y el desecho. La S.E.F.T.-1 es un vehículo capaz de viajar tanto en tierra como sobre las vías; esta sonda exploratoria tiene el objetivo de hacer un levantamiento de fotografía, vídeo, audio y texto de sus encuentros, del paisaje e infraestructura alrededor de los trayectos, así como entrevistas con los pobladores a pie de vía, etc. Transmite la información a su sitio web, www.seft1.net, en el cual se puede monitorear el estado de la sonda, su ubicación, rutas trazadas en mapas geoposicionados, ver imágenes y vídeos de sus recorridos y acceder a la información de contexto editada por un equipo de investigación. Esta información también es mostrada en proyecciones en algunas de las poblaciones por las que pasa. Al explorar ruinas ferroviarias pone en entredicho la promesa moderna y apela a la memoria histórica evidenciando las razones económicas y políticas de dicho abandono. Investiga, a su vez, esquemas de dependencia y obsolescencia controlada en la tecnología y cómo las características de la misma condicionan los procesos sociales. Revisa el desmoronamiento del metarelat que predica la relación positiva entre la ciencia y el bienestar social.

L'Arxivador és una idea original d'Anna Recasens amb la col·laboració d'Esteve Lopez, Ivan Garcia, Roger Huguet i Riccardo Massari. L'Arxivador és una proposta itinerant per treballar col·lectivament.

L'Arxivador va néixer l'any 2008 i des de llavors ha estat utilitzat en diferents esdeveniments culturals i prenent diferents formes: biblioteca, museu, jardí, cuina, punt d'informació, taller. La seva col·lecció de llibres i arxius digitals permanent (la biblío de l'arxivador) inclou temes relacionats amb l'art, l'ecologia, la botànica, la memòria, reflexions sobre el rural i l'urbà, l'espai comú, la comunitat, etc. L'Arxivador també està recollint un arxiu d'informació i fent contacte amb d'altres col·lectius i propostes que treballen temes afins i projecta treballar en xarxa partint de l'intercanvi de coneixements i de recursos. Les activitats i tallers que desplega són per tots els públics i s'adapten als recursos disponibles.

L'Arxivador és un treball en procés. Les sessions de biblioteca oberta es realitzen principalment en espais públics per a aquells que vulguin fer consultes o simplement gaudir d'un moment de relax, lectura, intercanvi. Per la seva capacitat de desplaçament i ocupació mínima d'espai es pot adaptar a qualsevol esdeveniment, formar part d'activitats dins el currículum escolar, ser un complement de seminaris i tallers especialitzats o establir-se com un punt d'informació i d'intercanvi de coneixements en diferents entorns. La biblioteca es nodreix de donacions d'artistes, centres d'art, diferents organitzacions, particulars...

39 L'Arxivador

Anna Recasens
Barcelona
2008-2011
www.interraincognita.org

El Arxivador es una idea original de Anna Recasens en colaboración con Esteve Lopez, Ivan Garcia, Roger Huguet y Riccardo Massari. El Arxivador es una propuesta itinerante para trabajar colectivamente.

El Arxivador nació en el 2008 y desde entonces ha sido usado en diferentes eventos culturales y tomando distintas formas: biblioteca, museo, jardín, cocina, punto de información, taller. Su colección de libros y archivos digitales permanente (la biblío del arxivador) incluye temas relacionados con el arte, la ecología, la botánica, la memoria, reflexiones sobre lo rural y lo urbano, el espacio común, la comunidad, etc. El Arxivador también está recogiendo un archivo de información y tomando contacto con otros colectivos y propuestas que trabajan temas afines y proyecta trabajar en red partiendo del intercambio de conocimientos y de recursos. Las actividades y talleres que organiza son para todos los públicos y se adaptan a los recursos disponibles.

El Arxivador es un trabajo en proceso. Las sesiones de biblioteca abierta se realizan principalmente en espacios públicos para aquellos que quieran hacer consultas o simplemente disfrutar de un momento de relax, lectura, intercambio. Por su capacidad de desplazamiento y ocupación mínima de espacio se puede adaptar a cualquier evento, formar parte dentro del currículum escolar, ser un complemento de seminarios y talleres especializados o establecerse como un punto de información y de intercambio de conocimientos en diferentes entornos. La biblioteca se nutre de donaciones de artistas, centros de arte, diferentes organizaciones, particulares ...

40 Kunst Station Triemli

Public Works
Zurich, Suïssa
2010-2011
www.publicworksgroup.net

Public works ha dissenyat un espai mòbil de comunicació, arxiu i exposició que és la base per a la *Kunst Station Triemli*, un programa d'art públic per a l'Hospital Municipal Triemli de Zurich, Suïssa. Durant els propers 10 anys, l'estructura mòbil acollirà i promourà una varietat de projectes de creació per i amb els usuaris de l'hospital.

La *Kunst Station Triemli* es compon de 5 elements: una estació de treball giratòria al voltant d'un arxiu fix i una unitat d'emmagatzematge; una unitat amb panells modulars, prestatges giratoris, seients i expositors; una taula amb tamborets que poden guardar-se a sota; un póster; un faristol amb un gran quadern per escriure o dibuixar i un carro per l'equipament tecnològic que pot funcionar com a pedestal.

Durant un període de sis mesos es va realitzar un projecte informal per al disseny i l'intercanvi de mantes a l'hospital. Dos artistes i dissenyadors van treballar per ajustar, inventar, corregir, embelleir o donar suport al disseny de mantes per als usuaris, visitants i membres del personal de l'hospital. En els períodes sense producció, les mantes s'exposaven per a ser intercanviades o oferides en préstec.

Public works també va ser convidat a realitzar el disseny de la pàgina web de *Kunst Station*. Es van utilitzar elements de l'espai físic de l'estació per estructurar el contingut de l'espai digital.

Public works ha diseñado un espacio de comunicación, archivo y exposición, móvil, que es la base para la *Kunst Station Triemli*, un programa de arte público para el Hospital Municipal Triemli en Zürich, Suiza. Durante los próximos 10 años la estructura móvil acogerá y promoverá una variedad de proyectos de creación para y con los usuarios del hospital.

La *Kunst Station Triemli* se compone de 5 elementos: una estación de trabajo giratoria alrededor de un archivo fijo y una unidad de almacenamiento; una unidad con paneles modulares, estantes giratorios, asientos y expositores; una mesa con taburetes que pueden guardarse debajo; un poster; un atril con un gran cuaderno donde escribir o dibujar y un carro para el equipamiento tecnológico que puede funcionar también como pedestal.

Durante un período de seis meses se realizó el proyecto informal para el diseño e intercambio de mantas en el hospital. Dos artistas y diseñadores trabajaron para ajustar, inventar, corregir, embellecer o dar apoyo al diseño de mantas para los usuarios, visitantes y miembros del personal del hospital. En los períodos sin producción, las mantas se exponían para ser intercambiadas u ofrecidas en préstamo.

Public works también fue invitado a realizar el diseño de la página web de la *Kunst Station*. Se utilizaron elementos del espacio físico de la estación para estructurar el contenido del espacio digital.

