

ara^o
association reality art
madrid. berlin

PROYECTO “MESSAGE IN A BAG”

*Las actuaciones de A.R.A son Arte Real en sí mismas.
ARA es, en sí misma, un proyecto artístico.*

1. QUIÉNES SOMOS...

A.R.A. es una Asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida, con domicilio en Madrid (España) y Delegación en Berlín (Alemania).

La palabra ARA proviene del latín, y en castellano quiere decir altar, montículo, construcción. Pero el conjunto de letras iniciales sobre los que se asienta esta sigla hace referencia a una expresión (aún) más compleja: ARTE REAL (o Reality Art, en inglés), porque éste es el primero y el último fin de la Asociación: hacer que tengan existencia verdadera y efectiva -real- tanto las distintas manifestaciones de la actividad humana que entendemos por Arte como las de los medios donde se desarrollan el hombre y el resto de los seres vivos del planeta (ese sistema material denominado biosfera, especialmente en cuanto se refiere a ese bioma, tan extraordinariamente rico en biodiversidad, que constituyen las selvas).

“Se aconseja mantener a los artistas como oxígeno para la biosfera urbana”, proclamaba con acierto -y anticipación- la artista e intelectual alemana Gisela Breitling .

Denominadas popularmente "pulmones de la tierra" (en tanto que órgano encargado de suministrar el oxígeno necesario para la respiración), resulta evidente la necesidad de preservar la existencia de las selvas, protegiéndolas de los peligros y amenazas a las que se encuentran expuestas. La misma protección que Gisela Breitling reclama -obligatoria- para los artistas, equiparando la función que cumplen los mismos en las urbes, con la de la selva con respecto a la biosfera.

« ...y los animales ingeniosos ya se han dado cuenta de que no estamos muy seguros en el mundo interpretado.... ». (Rainer Maria Rilke. Duineser, Elegía 1)

A.R.A. surge por una reflexión sobre la terrible equivocación que supone ignorar la realidad de la mayoría del colectivo de artistas, que apenas sobreviven sin los medios o recursos necesarios para ello.

El hecho de que los artistas no puedan realizar su obra en libertad (porque no se crea en libertad cuando se carece de lo indispensable) es una auténtica tragedia. Y presuntamente una desvergüenza para los gobernantes y responsables de nuestra sociedad, políticos o no, que tratan de ocultarlo o miran para otro lado. Con más razón, si tenemos en cuenta que ellos -los artistas- son tan necesarios en la sociedad como esencial resulta el oxígeno para respirar. Los artistas son los factores básicos de la identidad cultural de cada pueblo y nación, los autores de esa diversidad cultural de la que tanto presumimos aquí, en Europa. Pero la cultura y el arte necesitan de humus y nutrientes, de una tierra fértil y naturalmente de tiempo para la construcción de su nicho, para crecer y desarrollarse, y si esto no se garantiza, si no se cuida, se desencadenará un total y absoluto empobrecimiento del suelo cultural.

Resulta inaceptable que, actualmente, en pleno siglo XXI, una gran mayoría de artistas vivan en situación de precariedad –cuando no en el umbral de la pobreza-, al no contar con los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de toda persona. Ello supone un desequilibrio injusto, teniendo en cuenta el sacrificio y la generosa aportación que son capaces de ofrecer en este mundo de mercantilización global. Por esa razón, podemos y queremos equipararlos a los grandes árboles de la selva, esos que -además de belleza- nos proporcionan el oxígeno del aire limpio que necesitamos y cuya protección se manifiesta obligatoria ante la devastadora intervención humana, que, por mera especulación económica y con el único fin de obtener beneficios a corto plazo, ha asolado su *habitat* mediante su quema y tala indiscriminada. Desde hace más de un siglo. Se trata de evitar, en este caso, el brutal ritmo de deforestación de estos ecosistemas, que han visto sustancialmente reducido su área por todo el mundo.

El espíritu mercantilista que preside actualmente la gran mayoría de las relaciones humanas, en lugar de desarrollar un planteamiento de enriquecimiento de la naturaleza y la cultura a futuro, ha dado salida a la especulación más feroz. Resulta paradójico, pero no cabe duda de que en términos generales así es, que tanto el “negocio” del arte como el denominado negocio o comercio “verde”, sean los causantes principales del exterminio de artistas y árboles (“Saturno devorando a sus hijos”). No se busca el disfrute del arte o de la naturaleza, no existe ninguna clase de compromiso con ellos, puesto que el único objetivo es el del beneficio económico. En este sentido, desvirtuada su propia naturaleza, podríamos llegar a afirmar que el Arte (y la Naturaleza) se está prostituyendo.

Nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, se centra en intentar mejorar esta lamentable situación, para la que ya no valen solo las palabras. Y A.R.A., el instrumento escogido con el que pretendemos llevar a cabo dicha actividad.

2. PROYECTO “MESSAGE IN A BAG”:

2.1. FUNDAMENTACIÓN.

Para el cumplimiento de los fines de la Asociación, hemos diseñado un proyecto innovador que implica una Acción Artística, un “REALITY ART”, que se desarrollará a través de distintas actividades e iniciativas. La primera de ellas -que ya se encuentra en fase de desarrollo-, lo constituye este proyecto multidisciplinar que hemos llamado “MESSAGE IN A BAG”, y que se ha estructurado en diferentes fases, todas complementarias. Esta primera iniciativa de A.R.A. se ha planteado con el objeto de recaudar fondos, que se destinarán primordialmente a dos líneas de actuación:

- compra de terrenos en la selva (Argentina, Brasil, Colombia, Perú...), para salvar el pulmón de la biosfera y
- compra de obras de arte, para salvar a artistas en situaciones de carencia, que constituyen el pulmón urbano.

« **Una sociedad del trabajo a la que se le acaba el trabajo...** » (Hannah Arendt).

Expertos y expertas del pensamiento político -como Hannah Arendt-, se preocupan del futuro de la sociedad del trabajo, del trato en la pluralidad y de la amenaza de la libertad por los peligros de las nuevas doctrinas totalitarias...

Por su parte, el filósofo social alemán Ralf Dahrendorf advierte del peligro que supone ignorar el fin último de la sociedad de trabajo. Cuando escasea el trabajo remunerado, a las personas desempleadas se les está privando de uno de los derechos básicos de los ciudadanos. Y ésto ya está ocurriendo. Por eso la sociedad comienza a exigir que los salarios mínimos se establezcan como un derecho constitucional garantizado, equiparándose al derecho a votar, al derecho a la libertad de expresión o a la igualdad ante la ley.

El filósofo francés Paul Aries afirma que: “Es necesario un salario mínimo garantizado y un ingreso máximo, ahora que parece que estamos llegando al final del culto al trabajo y al consumo...”.

Estos ejemplos constituyen unas referencias básicas en nuestra forma de pensar. Y se refuerza con la firme creencia en que ocuparse del arte y de las experiencias resultantes de un diálogo serían esenciales para el futuro, requiriendo una aparición de nuevos valores. Es urgente redefinir conceptos como compromiso, transformación y transcendencia, improvisación, redespertar de la « cultura de la charla », de la amistad y del tiempo del paulatino devenir de los pensamientos e ideas...

El Papa Benedicto XVI dice de los artistas en uno de sus discursos: « **Vosotros sois los guardianes de la belleza, y gracias a vuestro talento tenéis la posibilidad de hablar a los corazones humanos...** ».

Surgen numerosas preguntas que han de ser respondidas con urgencia :

¿Qué pasará con los artistas en un tiempo en el que habrá cada vez menos trabajo ? ¿Están los artistas en peligro de extinción ?

¿Dónde y cómo surge el arte ? ¿Qué condiciones necesita para florecer?

¿Cuál es la situación de los artistas en la sociedad actual? ¿Tienen derecho a unos ingresos básicos para poder dedicarse a su trabajo? ¿Existe un mercado justo del arte?

¿Por qué en la sociedad actual existe el convencimiento de que determinados trabajos –como el de los artistas, las amas de casa...- tengan que tener un carácter gratuito?

“El mundo necesita del arte, para no hundirse en la desesperación...” -afirma el Papa Benedicto XVI.

2. PROYECTO “MESSAGE IN A BAG”:

2.2. CONTENIDO Y FASES DEL PROYECTO.

MESSAGE IN A BAG se conforma, pues, como una Acción Artística multidisciplinar cuya directriz básica consiste en una profunda investigación sobre el mercado del arte contemporáneo en Europa y la situación de los artistas que en él desarrollan su trabajo.

Esa Acción Artística se compone de distintas iniciativas, complementarias entre sí, y entre las cuales podemos enumerar –sin que tenga un carácter de numerus clausus- las siguientes:

1. Un estudio
2. Una Instalación
3. Una Exposición
4. Un Informe
5. Un Documental
6. Unos Debates

1. UN ESTUDIO: Preguntas y preguntas...

A.R.A. llevará a cabo una profunda investigación sobre la situación de los artistas plásticos en la sociedad actual.

Trataremos de aclarar la relación entre esfuerzo y ganancia, según las vigentes leyes económicas, y también la razón de que haya tantos artistas. Analizaremos el sentido y los valores que se esconden tras el trabajo de nuestros artistas...

Se harán entrevistas con creadores, con galeristas, coleccionistas, conservadores, comisarios de exposiciones, periodistas, políticos, ejecutivos del mundo del arte...

Las entrevistas y sus preguntas serán diseñadas y preparadas por historiadores de arte. Los resultados de este trabajo formarán parte de un libro que se editará, y que conformará la base de posteriores discusiones en grupo.

2. UNA INSTALACIÓN

La instalación de imágenes.

Utilizando el material de las entrevistas previamente realizadas, se procederá a seleccionar algunos textos y trabajarlos de forma que puedan ser proyectados en un espacio (Sala de arte, Galería, nave industrial u cualquier otro tipo de local) que cuente con la amplitud necesaria para que pueda adaptarse a la instalación.

Los textos se proyectarán en techos, suelos y paredes, en movimiento constante, con el objeto de que los espectadores se integren con las proyecciones y los textos paseen por sus cuerpos –y sentimientos- y tomen y aprehendan lo que deseen de esos pasajes. Los “lectores”, así, experimentarán física e intelectualmente los pensamientos escritos, convirtiéndolos en participantes activos de la instalación.

Se completará con composiciones de música electrónica que acompañarán y reforzarán el movimiento de las letras...

La instalación de sonido

El sonido hará audible el trabajo artístico.

Se grabarán sonidos reales en diferentes estudios de artistas de Berlín. Mediante determinados procesos electro-acústicos, se mezclarán esos sonidos con el leitmotiv de la conocida canción de Sting "Message in a bottle" (estamos en negociaciones para la cesión de derechos). Hans Tuschku –prestigioso compositor de música electroacústica- podría ser uno de los autores de las composiciones finales. Y serán los Studios Nalepa (Berlín) donde se lleve a cabo la producción musical (mezclas, arreglos, mastering...). A través de más de 12 canales de audio, situados estratégicamente en diferentes sitios, y mediante un sistema de altavoces –incluso se prevén sesiones en directo-, los sonidos finales "envolverán" a los asistentes, de manera similar a como lo harán los textos. Una "bruma audiovisual" que hará posible situarse en la realidad de los artistas y en su atmósfera de trabajo.

Este link que redirige a una obra del grupo de música experimental T.R.O. -colaboradores del proyecto- es una muestra del resultado final buscado:

<http://www.youtube.com/watch?v=zOxRta1ML7w>.

De la instalación se hará un registro visual –mediante la grabación en HD-, con el fin de ir recabando material para el documental posterior que será producido por A.R.A. Madrid.

En julio, durante la Kunst Am Spreeknie, en la zona de edificios de Oberschöneweide, y en una nave de la prestigiosa Atelierhaus 79, está prevista la inauguración de esta Instalación, producida en Alemania por Berlín-Factory. A continuación, se expondrá en Madrid y en otros varios países europeos.

3. UNA EXPOSICIÓN: MESSAGE IN A BAG.

300 bolsos *vintage* son el instrumento seleccionado por A.R.A. para organizar una serie de exposiciones en Berlín –después se presentará en Madrid-, con el título de "**Message in a bag**". En 3 colores diferentes (azul, blanco y rojo) y con unas medidas de 40x40 cm., los hemos puesto a disposición de artistas, Galerías y Entidades en contacto con artistas, para que los trabajen. Un número determinado de creadores –en este caso 25- deberá efectuar una intervención de cada bolso entregado, proporcionándonos un mensaje que sea la respuesta a una pregunta y planteamiento que les hará A.R.A., y que versará sobre la similitud de importancia que tienen el arte y la selva como pulmones de la Urbe y la Tierra. Se les preguntará, así mismo, cuál creen que es su misión en la sociedad, cómo ven su trabajo dentro de los binomios investigación-ganancia y sentido-valores...

Con los 25 bolsos se formará una instalación-cuadro de 5 x 5 bolsos. Cada artista –ante su obra- nos explicará el diseño-mensaje contenido en el bolso durante 1 minuto, ante una cámara. Este material audiovisual pasará a engrosar el material del documental que se producirá más adelante. Igualmente, los textos de los mensajes referidos a los bolsos serán utilizados y tratados posteriormente en la Instalación de imagen y audio.

Cada bolso, además, se fotografiará para el catálogo de la exposición "Message in a bag".

En Berlín se está organizando la Exposición « Message in a bag »-, que será presentada en 4 Galerías privadas en diferentes barrios, y en 2 lugares públicos. Está confirmado el siguiente circuito:

En la zona de edificios de Oberschöneweide, en una nave de la prestigiosa Atelierhause 79. Inauguración a finales de marzo o principios de abril de este año.

En la Lucas Carrieri Art Galery. Inauguración 30 de abril de este año.

En la Galería Friedemann Hahn (fecha pendiente de cerrar).

Galería Christian Glass (fecha pendiente de cerrar).

Una vez cerrado este circuito berlinés, inauguraremos en Madrid la misma iniciativa, que pasará también por Roma y otras ciudades europeas.

4. EL FUTURO:

En A.R.A. estamos actualmente preparando y definiendo otro de los grandes proyectos de nuestra Acción artística: un Documental que reflejará todas las fases de la Acción, convirtiéndose en un testimonio gráfico y vivo.

Una vez obtengamos los resultados de nuestro Estudio sobre la situación del artista en la sociedad actual, y una vez se hayan organizado Debates para su discusión, elaboraremos y publicaremos un INFORME con las conclusiones de todo el trabajo realizado.

NOTA: A.R.A. tiene previsto poner a la venta los bolsos que componen la exposición « Message in a bag » con el doble propósito de financiar, en parte, las iniciativas de la Acción y recaudar fondos para sus fines.

La Asociación invertirá el 40 % de las ganancias en la compra de obra de artistas con dificultades económicas, el 40 % en la compra de selva en Sudamérica y el 20 % restante para cubrir los gastos de las actividades de la propia Asociación.

Además, las fotos de los bolsos se incorporarán a la web para la venta on-line de estas obras tan especiales.

Mancha en la ciudad (Juan José Molina)

Contacto A.R.A. Madrid:
Victoria Alberca (Presidente)
victoria@ara-association.org
+34 687 601 749