

ARTE FÉRTIL²

REFLEXIONES EN TORNO AL ARTE HOY
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

> SAB 20 NOV 2021

SALÓN DE ACTOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
PLAZA DE COLÓN, CÓRDOBA

¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿A DÓNDE
VAMOS? REVISIÓN HISTÓRICA DEL
PROGRAMA *PERIFÉRICOS*

Pasar página es uno de los fines necesarios de la existencia, es por ello que de un tiempo a esta parte, no suelo aceptar la participación en foros o encuentros sobre esta temática y más bien guardo silencio cuando se me pregunta mi opinión sobre lo que fue el programa de arte contemporáneo *Periféricos*, al que dediqué casi en exclusiva muchos años de trabajo en diferentes momentos, cuando pedí excedencia dentro de mi trabajo como profesor de bachillerato de artes, y me vi obligado a posponer muchos proyectos creativos personales sobre mi propia obra escultórica.

Pero es quizá esa dilatada distancia que da el trascurso de una década, desde que tuvo lugar una de las actividades más notorias y emotivas, como fue el *1º Encuentro de Arte en la Periferia* y el hecho de que me lo pida la *Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí*, lo me lleva en esta mañana a “comparecer” y un poco también a “compadecer” ante ustedes. Y digo bien “compadecer” pues siempre hay algo de dolor cuando se rememoran aquellos tiempos que fueron ilusionantes, de trabajo compartido y constructivo, y constatar que no hemos alcanzado ni mucho menos los objetivos que nos marcamos. Hay algo en todo ello que me recuerda el *mito de Sífifo*, aquel personaje condenado a empujar hasta la cima de una montaña una pesada piedra, que tras coronar el esfuerzo rodaba inexorablemente cuesta abajo, y se veía obligado a repetir el trabajo una y otra vez. No son pocas la veces he estado en reuniones en las que se habla de “relanzar *Periféricos*”, y se esgrimen como novedosas, ideas que ya aparecieron hace años, y nunca se reflexiona demasiado profundamente por qué no se han llevado a cabo, y sobre todo no se pasa a unos acuerdos y a materializarlo en unos hechos concretos.

Pero es de rigor que la historia deba ser narrada por quienes la vivimos en primera persona, y a lo largo de esta ponencia intentaré contar los orígenes del programa, sus objetivos y armazón conceptual, las principales actuaciones que tuvieron lugar, los avatares en la política y la sociedad que truncaron gran parte de su desarrollo, y cierto análisis de su realidad.

Respecto a sus **orígenes**, lo primero que debo decir es que el punto de partida no es en sí mismo *Periféricos* como tal, sino una serie de **proyectos preexistentes** que ya venían desarrollándose en la provincia de Córdoba y que por entonces se limitaban a cinco:

DMencia en Doña Mencía, que surge en 1996 y se desarrolla desde entonces ininterrumpidamente, dedicado a la experimentación expositiva y a la formación de una colección, donde un jurado escoge las exposiciones que dan forma a una programación anual.

Aptitudes en La Rambla, que en 2007 toma el relevo con una orientación multidisciplinar, de lo que fue la *Beca de Escultura en barro Alfonso Ariza* que había comenzado en 1997.

Sensxperiment en Lucena que desde 1999 se ha dedicado al arte sonoro y a la experiencia inmersiva.

Scarpia en El Carpio, que en 2002 comenzó trabajando los objetivos de formación y producción mediante las intervenciones en el paisaje natural y urbano.

El vuelo de Hypnos en Almedinilla, que establece desde 2005 un diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio histórico desde estrategias de intervención en el yacimiento de la villa romana de El Ruedo o en relación a los contenidos de éste.

La práctica totalidad de estos proyectos, como la mayoría de los que se incorporarán después, surgen desde una iniciativa ciudadana como **implicación directa de un artista**, casi siempre **perteneciente a cada localidad** (aspecto éste que será importante para el arraigo del proyecto); persona que entra en diálogo con el Área de Cultura de su Ayuntamiento, y lo ponen en marcha. Son todas y cada una de estas personas, cuyos nombres no voy a citar aquí porque sería largo y para ello ya existen textos donde lo he descrito, los **verdaderos protagonistas de Periféricos** y los que auténticamente han escrito las páginas de esta historia. Se da entonces un curioso esquema de gestión, que se puede considerar como ejemplo de participación ciudadana, donde el artista asume unas funciones de dirección técnica o comisario, de modo que se plantea **la gestión del propio proyecto como una opción creativa**. A lo largo de los años, esos proyectos fueron contando con ayudas añadidas a los entonces mínimos presupuestos municipales, por un lado provenientes de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, y por otro lado por parte de la *Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí* que los fue declarando lo que entonces se llamaban “**proyectos de interés singular**”.

Hacia el año **2009**, confluyen una serie de factores socioculturales que es imprescindible considerar. Por un lado, la *Fundación Rafael Botí* ya había desarrollado un dilatado camino afianzando varias líneas de trabajo abiertas: es la época de **grandes exposiciones** en convenio con otras instituciones (Julio Romero de Torres, Mateo Inurria, *Modern Star* colección Pilar Citoler, *Después de la alambrada...*), tiene abiertas dos grandes salas como son **Presidencia** en el Palacio de la Merced (que contaba con todos los parámetros que exigen las grandes instituciones para prestar obras) y la sala **Puertanueva** en la facultad de Derecho (en convenio con la Universidad, Ayuntamiento y Fundación El Monte...) y que dio como resultado una de las más significativas programaciones de exposiciones que han tenido lugar en la ciudad, la mayoría de producción propia, entre ellas los autores de

los premios de fotografía Pilar Citoler; se concedían cuatro **becas de creación** anuales para jóvenes, fondos de adquisición de obras como también se conciben las bienales, exposiciones **itinerantes** por las salas de la provincia (con nombres como Tápies, Miguel Rasero, el Roto, Gerardo Rueda, Antonio Saura, Manuel Rivera...) y un elemento muy importante, es que la Fundación es muy consciente de que su **política debe ser territorial**, es decir que el campo de actuación debe ser la extensión de su provincia.

Por otro lado, la ciudad y su provincia se encuentra inmersa en el ilusionante esfuerzo de ser **Candidata a Capital Europea de la Cultura en 2016**, y se vive un momento de efervescencia de ideas y notable inversión presupuestaria, con la participación de Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Universidad, y una de sus actuaciones más relevantes va a ser la programación anual de los 16 proyectos más significativos que se denominarán en su conjunto **En Clave 16**.

Es en este caldo de cultivo cuando el entonces gerente **Diego Ruiz Alcubillas**, artífice de su creación y de esta etapa de impresionante volumen de gestión en la Fundación Rafael Botí, me encarga la coordinación de un programa que sea por así decirlo, el cemento que una los ladrillos, un paraguas común en que los distintos proyectos preexistentes puedan cobijarse, un espacio de diálogo buscando cierta cohesión en las experiencias en los aspectos de funcionamiento, logística, y difusión; siempre desde la perspectiva de que **cada proyecto mantenga su autonomía de gestión**, su idiosincrasia y su especial dedicación.

Después de mucho pensarlo propongo llamarlo "**Periféricos**". Con el subtítulo descriptivo de "**Arte contemporáneo en la provincia de Córdoba**". Este término Periféricos, que incluye la "co" de Córdoba, pone de relieve las dicotomías existentes entre conceptos antagónicos como son lo céntrico frente a la periferia, lo neurálgico frente a lo territorial, lo intenso frente a lo extenso, lo urbano frente a lo rural; decantándonos claramente por los segundos términos.

Si las personas que habitamos en los pueblos, en los territorios provinciales, contribuimos con nuestros deberes tributarios al sostenimiento del sistema en la misma medida que los ciudadanos de las grandes urbes ¿por qué la cultura contemporánea es mucho más accesible en los ámbitos metropolitanos que en los rurales? En otras palabras, que una de nuestras prioridades era **romper con la asimetría en la distribución de recursos culturales** y aportar contenidos de cultura contemporánea a las infraestructuras existentes en el territorio. Dentro de este armazón conceptual pretendimos **objetivos** (y cito textualmente) como "el planteamiento de la cultura como derecho de todos y todas, no como privilegio exclusivo de "urbanitas", desde una idea de **proximidad y accesibilidad**, de modo que en los pueblos se generen **propuestas capaces de insertarnos en nuestro tiempo**". Hay que remarcar que estas palabras fueron escritas siete años antes de la aparición del libro de Sergio del Molino "La España vacía" (2016) que puso título a la gran explosión de este sentir que fue la "revuelta de la España vaciada" en 2019, y que en la actualidad se está constituyendo como una opción política con cierto peso en el conjunto del Estado.

Es en los años 2009, 2010 y parte de 2011 cuando son frecuentes las reuniones entre comisarios, a veces por separado, otras veces con los concejales de cada pueblo, y tienen lugar las **principales acciones** de *Periféricos*, entre las que podemos mencionar:

- Coordinación de **exposiciones de crónica** como fue *Periféricos 09* en la sala *Puertanueva*, inaugurada en abril de 2010, donde se exhibieron conjuntamente un resumen de las obras que se habían expuesto en cada proyecto.
- Edición de **materiales impresos** como fue el catálogo de la anterior exposición, o el catálogo de buenas prácticas CULTURE (que recogía proyectos innovadores de distintas ciudades europeas), la aparición en distintas revistas especializadas, o las actas del 1º Encuentro de arte en la Periferia.
- La edición de **materiales audiovisuales** como fueron los dos videos *Periféricos una mirada retrospectiva* (que relataba la historia de cada proyecto) y *Periféricos: crónica de un proyecto* (que hacía un recorrido por lo expuesto en 2009 y 2010)
- La edición de la **convocatoria conjunta**, lo cual suponía un difícil esfuerzo de coordinación, en la que todos los proyectos publicaban sus bases concebidas independientemente, y con el nivel de concreción que estimaran conveniente, pero salían a la luz en un mismo formato que se divulgaba conjuntamente. Así lo hicimos en 2009 en forma de desplegable y en 2010 con la estética de un cuaderno de viaje.
- Las presentaciones en distintos foros tanto **nacionales** como el máster de gestión cultural de UCO, foro andaluz de Economía de la Cultura en Sevilla como **internacionales** (Corfú, Pisa, Rodas).
- Y la organización del **I Encuentro de Arte en la Periferia** cuyas actas suponen todo un documento histórico, celebrado en noviembre de 2010, consistió en un foro de debate entre las que consideramos importantes propuestas de este tipo, como fueron el *Cementerio de arte* de Morille, *Idensitat* que actúa en la periferia de Barcelona, de donde también provenía la *Quinzena d'Art* de Montesquiu, centros de arte y naturaleza como el *CDAN* de Huesca o Sierra de Huelva, centros de producción como Farreras, Mataró, acciones en la frontera como los encuentros de Cultura y Cooperación Creativa *EC3* de Algeciras, Artifaritis en el Sáhara Occidental; algunos de éstos hoy no existen. La idea era ponerlos en diálogo con los existentes en la provincia, a los que ya se unió un sexto proyecto que es el **Centro de Poesía Visual** de Peñarroya-Pueblonuevo, que además de incorporar un nuevo medio de expresión al conjunto, suponía una cierta presencia en la parte norte del territorio provincial, donde eran más escasas estas propuestas.

Ya se estaba preparando para 2010 una nueva exposición de crónica, se había producido el vídeo de crónica y editado la convocatoria conjunta; y se habían establecido conversaciones para **llevar las exposiciones fuera de la provincia**, con instituciones como la casa de la Provincia en Sevilla, Casa Encendida en Madrid (de hecho su entonces director Pepe Guirao, que después sería Ministro de Cultura, escribió la introducción a uno de nuestros catálogos) y andábamos buscando otros destinos en Cataluña y Euzkadi en los que hacer presentaciones y llevar las exposiciones colectivas... cuando hacia 2011 son más que evidentes los síntomas de la **crisis económica** debido en gran medida a la burbuja financiera e inmobiliaria,

que sumirá al país en una depresión estructural sin precedentes. Como consecuencia del elevadísimo índice de paro, el descontento político o la desafección, las elecciones traerán un **giro político** tanto en el Ayuntamiento de Córdoba y creo que por primera vez en la Diputación Provincial. Y finalmente, el proyecto de Capitalidad Cultural **Córdoba 2016**, que había superado su primer corte con buena nota, **no pasará la elección definitiva** que recaerá en San Sebastián (en mi opinión, la pacificación del territorio que supuso el cese de la violencia de ETA, fue muy tenido en cuenta por el jurado, en lugar del criterio exclusivamente técnico del proyecto que para una ciudad como Córdoba podría significar esta oportunidad de crecimiento).

Y así es como comienza la legislatura desde 2011 hasta 2014 gobernada por la derecha, en que se realiza una labor consciente y premeditada de **desmantelamiento de la labor de la Fundación Rafael Botí**, como si de un capítulo ominoso de la historia se tratara, que conviene borrar pues para ellos esto era algo así como un nido de rojos. Se desmonta por completo la sala de *Presidencia*, se cierra definitivamente la sala *Puertanueva*, finaliza la buena sintonía en los convenios y cooperaciones con otras instituciones, no se convocan ni las ayudas ni las becas a la creación (éstas ya habían desaparecido desde los momentos previos a la crisis económica en la legislatura anterior), no se constituye la Comisión Técnica y la capacidad de decisión del Gerente se verá claramente mermada.

A pesar de este panorama de reducción a escombros de lo que tan larga y esforzadamente fue construido, hay que reconocer que en lo que se refiere a *Periféricos*, son incorporados al programa dos nuevos proyectos: **Z** en Montalbán desde 2012 con carácter bienal del que destacaría cierta conciencia autorreflexiva; y **ArtSur** que surge en un principio en La Victoria en 2014 con carácter anual, poniendo en marcha una gran participación ciudadana y la presencia de numerosos/as artistas. Las ayudas económicas, aunque mermadas presupuestariamente, continúan para todos los proyectos, pero el problema radica precisamente ahí, que *Periféricos* se reduce a eso desde entonces, a una financiación, a un mero aporte económico, sin apenas reuniones, ni coordinación, sin un diálogo fluido entre los distintos actores, sin acciones conjuntas de difusión, logística o promoción. Y eso no es *Periféricos* por la sencilla razón que las ayudas económicas era algo que ya existían con anterioridad a 2009: *Periféricos* es el lugar de encuentro, el diálogo horizontal, ese zumbido de fondo, la reflexión y apuesta en común, la colaboración... y mientras que no se dé esa intersección de emociones y acciones, personalmente me niego a creer que *Periféricos* existe.

Esto que acabo de decir tiene algunas honrosas excepciones de acciones conjuntas, que es de justicia remarcar y que si no me equivoco son: la presencia en el stand de ARCO 2017 del vídeo de crónica editado por Juan López, en cuyo catálogo también había una semblanza sobre cada proyecto por mí escrita; y una acción llamada la *ventana roja*, que fue una estrategia de comunicación en la que se podía ver un código de realidad aumentada que trasladaba información de cada proyecto. Todas ellas se dan en la siguiente legislatura, cuando Marisa Ruz es la Presidenta de la Fundación, y nombra a un nuevo gerente que al final terminará siendo cesado. A instancias de ésta y desde la **Fundación Viana** se me encarga la elaboración de la **Guía de Proyectos de Arte Contemporáneo de la Provincia de Córdoba**, libro al que dediqué casi dos años de elaboración, y fue presentado en ARCO y en el Palacio de Viana en 2018. Lo realmente interesante de esta

publicación es que no sólo trata de los ocho proyectos de *Periféricos*, sino que aborda el fenómeno de la gestión de cultura contemporánea en pueblos y entornos naturales del territorio de la ciudad y la provincia, dando cabida a otros proyectos que son importantes por su labor, independientemente de que tengan ayudas de Diputación o prefieran mantenerse al margen de estas. Tal es el caso de:

FAR el Foro de Arte Relacional desde 2016

NEMO ART FESTIVAL en Priego, dedicado a fotografía y arte digital desde 2010

CULTURHAZA en Villarubia dedicado al cultivo de la tierra y agrolandart

SANTAELLA CONTEMPORÁNEA desde 2013 de carácter privado y con microresidencias

Y otros tres dedicados al cine como son:

CORTOGENIAL en Puente Genil desde 2010, organizado por la asociación ContraCultura y muy comprometido socialmente.

MUESTRA DE CINE RURAL DE DOS TORRES desde 1998 con la colaboración de la UCO.

CERTAMEN DE CREACIÓN AUDIOVISUAL de Cabra desde 1996.

La guía fue editada en formato papel y colgada la misma información en una web que además contaba con 18 cortos excepcionalmente editados por Juan López. Poco tiempo después la web desapareció y aún hoy no puedo entender cómo las instituciones que la impulsaron no restablecen ese material en el lugar que le corresponde, y por un mínimo agradecimiento a los comisarios y comisarias que realizaron las entrevistas que aparecen en los vídeos. Una vez más tengo que decir que en cierto modo, fue subir la piedra a la cima, para que después vuelva a rodar montaña abajo.

De la presente legislatura marcada en su comienzo por la pandemia, creo que mejor es dejar al actual gerente que desgrane la situación actual de todo este fenómeno en la provincia, y llegados a este punto sí quisiera **analizar** someramente cuáles han sido en mi opinión, algunas de las fortalezas o **aciertos** del programa a pesar de su accidentado transcurso:

- La **proyección de lo rural** como patrimonio cultural y natural, junto a la puesta en valor de muchos de sus intereses socioeconómicos, superando esos viejos tópicos peyorativos de lo “provinciano” como símbolo de tradición y de costumbrismo, para hablar de lo provincial, como un territorio abierto a la innovación y contemporaneidad, **generando proyectos capaces de insertarnos en nuestro tiempo**.
- Este conjunto de proyectos diseminados por el territorio, que se **concentran muy especialmente en el sur de la provincia, la zona de la campiña y la sierra Subbética**, es muy posiblemente una de las **mayores concentraciones** de proyectos de este tipo en el país. Se puede decir también que todo este fenómeno ha dado lugar a **que la ciudad de Córdoba se aproxime mucho más a la provincia**, y desde luego, que muchos pueblos figuren en el mapa del panorama cultural gracias a esto.
- La alta **participación ciudadana** conseguida en algunos casos y especialmente en algunas de sus etapas (no se puede dejar de citar aquí a

Scarpia y a *ArtSur*) concibiendo los proyectos no sólo para la ciudadanía, sino con la ciudadanía, de manera que las personas sean parte activa y no meros consumidores de los mismos.

- La **consolidación** de buena parte de los proyectos que llevan funcionando ininterrumpidamente desde hace varias décadas (*DMencia* acaba de cumplir 25 años desde aquel lejano 3 de noviembre de 1996, la *beca de escultura en barro Alfonso Ariza-Aptitudes*, el *Certamen de Creación Audiovisual de Cabra*, y *Sensxperiment* surgieron el siglo pasado)
- Otra fortaleza importante es **diversidad de planteamientos** que van desde el arte sonoro y experiencia inmersiva, hasta el Landart, las intervenciones en diálogo con el patrimonio, la experimentación expositiva, la poesía visual, arte digital, graffiti, cultura ecológica, cinematografía... es decir, que cada proyecto busca un **elemento que lo hace singular y distintivo**, ya sea fuera o dentro de *Periféricos*.

En lo que se refiere a las **carencias** y sin ánimo de generalizar, pues estamos analizando muchas particularidades citaríá:

- No se ha alcanzado una gran dinámica de **trabajo en grupo**, de colectividad, de deseo de compartir las experiencias entre los proyectos en términos generales (posteriormente a 2011 y hasta ahora).
- Las vicisitudes en la **política municipal** han desestabilizado muchos de los proyectos, los cambios del color político en un municipio por desgracia han tenido funestas consecuencias en la continuidad de los comisarios/as y de las personas que los pusieron en marcha, lo que ha dado lugar a momentos que calificaría incluso de traumáticos.
- Por lo que se refiere a la institución pública Diputación y Fundación, si bien hay que reconocer que han mantenido el programa en su aporte económico, no he visto suficientemente la intención de mantener el diálogo, la apuesta en común, las acciones compartidas, lo que de verdad es la esencia de *Periféricos*. Por ejemplo, no puedo entender que pasen las legislaturas sin realizar reuniones con asiduidad de los responsables de los proyectos y que de ello resulten acciones concretas. Y entendiendo que las leyes que regulan hoy la contratación son mucho más exigentes que las anteriores, creo que se debería abrir un concurso de ideas hasta nombrar una **coordinación**.
- Y finalmente, entre lo que se exhibe en los proyectos veo algunos problemas como una reiteración excesiva de **los mismos artistas en los mismos proyectos** (cosa que en mi opinión es error de los comisarios, más que de los artistas). Y en algunos casos, incluso cierto clientelismo, lo que es éticamente muy reprochable.

Como cierre a esta charla, no creo disponer de los elementos necesarios para saber hacia dónde debería ir todo esto, pero me sí me gustaría apuntar alguna sugerencia. *Periféricos* no puede ser un club de ocho proyectos, donde se figura como si se hubiera otorgado un título nobiliario, pero después cada uno actúe como en los reinos de taifas. Pienso que se **debieran ir disminuyendo las distancias entre los proyectos que están dentro y fuera del programa**. Hay proyectos dentro del programa que tengo serias dudas de que hoy merezcan estarlo, y otros que están

fuera y sin embargo realizan una labor con más calidad. Creo que deberíamos comenzar a hablar y a concebir el fenómeno en su conjunto como un **Ecosistema**, como una comunidad de seres vivos (que son los proyectos) que viven en un determinado medio natural (la provincia, no circunscrita exclusivamente a sus límites y puesta en relación con otros muchos proyectos y territorios). En dicho ecosistema hay árboles cuyo porte y frondosidad constituyen el núcleo de un bosque que lleva creciendo décadas (*DMencia, Aptitudes, Sensxperiment, Scarpia, El Vuelo de Hypnos*, Centro de Poesía visual... con todas sus vicisitudes y crisis), y algunos han ido surgiendo más recientemente por la extensión de sus raíces o por la proliferación de sus ramas y no por ello, han adquirido gran envergadura como es el caso de Z y *ArtSur* (cuya capacidad de **mutar** merece un elogio aparte en sus capítulos de Posadas que ha generado los *Encuentros de Arte* y ahora en Montemayor dando lugar a *ArtSur-Arte en Acción*). Otros comparten el mismo enclave (Nemo Art Festival o la Escuela del paisaje en Priego), otros surgen incluso de una crisis (como el *Foro de Arte Relacional* surgió de *Scarpia*). Hay incluso organismos privados que aportan su lugar a la colectividad (*Santaella Contemporánea* o *Culturhaza*). Algunos bastante jóvenes y que han irrumpido con fuerza en el panorama (*Fresnedilla* en Obejo, *Selpia* en las Navas del Sellar, *Calles en flor* en Cañete, *IN-Visibles Fotografía creativa* en Castro del Río, *Palenciana Fest, Amascé...*). En su biodiversidad los hay que tienen dedicaciones más alternativas a las artes plásticas y más ligadas a las audiovisuales como *Cortogenial* y la Asociación *Contracultura* en Puente Genil, El *Certamen de Creación Audiovisual* de Cabra o la *Muestra de Cine Rural* de Dos Torres). Y como todo organismo vivo, hay proyectos de han dejado de existir y es esencial tener presente su legado interesantísimo (y aquí quiero hacer una especial mención de *La Fragua* de Belalcázar, y también *El Arsenal* de Chinales, *Combo, MODO...*) En definitiva, deberíamos comenzar a pensar en un sistema más dinámico y fluctuante, donde la administración estableciera distintos tipos de apoyos para quienes los precisen y soliciten, pero den cabida en acciones conjuntas a aquellas experiencias igualmente interesantes, que por su personalidad no quieran recibir ningún tipo de apoyos; integrado todo en un ecosistema cultural multidisciplinar, heterogéneo y que dé respuesta a algo que es una realidad incuestionable, pues como afirma el título de estas jornadas, en lo que a arte contemporáneo se refiere, nuestros pueblos son una tierra **fértil**.

Javier Flores

Artista visual y ex-coordinador de Periféricos