

**SI
ESTUVIERAS
EN UNA
ISLA...**

INTRODUCCION

Si estuvieras en una isla...

Es una **Producción Multimedia** que desde su título materializa el espíritu propositivo detrás de la visión impulsada por los creadores del Laboratorio artístico de San Agustín (LASA): una estructura única en Cuba de exploración del espacio público a través de acciones de arte contextual.

Con motivo de los 10 años de andadura del colectivo habanero, fundado en 2008 por el artista cubano Candelario con el apoyo de la curadora francesa Aurélie Sampeur, se ha formado un equipo de trabajo cuya misión es divulgar entre un público local y otro especializado, la aportación de LASA al panorama de prácticas artísticas contemporáneas en Cuba.

Mediante un proceso de edición colaborativo que reúne contribuciones de diferentes personalidades de la escena artística cubana e internacional, se identificarán, expandirán y contextualizarán las líneas de trabajo artístico y curatorial de LASA, en base a un currículum de acciones pasadas, presentes y futuras.

A través de una biografía impresa, una publicación teórica, un catálogo visual y otro audiovisual, un cortometraje documental, una aplicación interactiva digital y una acción performática, cuyo lanzamiento conjunto coincide con la celebración de la XIII Bienal de la Habana (2019), se le ofrecerá al público múltiples puntos de entrada para navegar por una idea para un lugar: Laboratorio Artístico de San Agustín - **LASA: 10 años de arte contextual en Cuba.**

.... ¿qué harías?

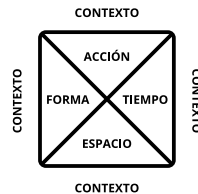
La realidad devenida pregunta es la que dio origen a la idea de LASA, y LASA es hoy una eficaz herramienta mediadora entre artistas y públicos que continúa interrogando el contexto presente, facilitando programas artísticos participativos donde el proceso de co-creación abre la puerta a la cultivación de experiencias estéticas y educativas generadoras de identidad y de un sentido de pertenencia para el individuo y la comunidad.

El clima de éxito respecto a la formación de audiencias en torno a la apreciación del arte contemporáneo en el contexto del municipio habanero de San Agustín en estos últimos 10 años, la solidificación de un modelo de cooperación artística exterior, y la formulación de un modelo económico de autogestión del colectivo que asegura su supervivencia, son los factores determinantes que motivan a los fundadores de LASA a continuar con el proyecto, que en su fase actual se marca el objetivo de involucrar a las generaciones jóvenes y emergentes de artistas contemporáneos cubanos, y la exportación del modelo de trabajo colaborativo a otras regiones del territorio nacional.

Por ello la publicación y presentación de **Si estuvieras en una isla...** se vuelve una estrategia fundamental para introducir al conocimiento de un tipo de prácticas artísticas que se están produciendo en el contexto cubano contemporáneo, explorando y profundizando en asuntos inherentes al proyecto LASA, interconectando experiencias y comunicando a terceros la inspiradora atmósfera de oportunidad que se desprende de la vida de una idea.

MARCO CONCEPTUAL

Transversalidades entre el contexto, el espacio, la acción, el tiempo, y la forma

El **Arte Contextual** se nutre de los espacios en los que la cultura se manifiesta diariamente en un lugar. Las acciones de arte contextual subrayan dichos espacios, trabajan sobre la base material e inmaterial de lo que existe. Se trata de un lenguaje artístico cuyo vocabulario lo compone el ámbito de lo cotidiano, sujeto y objeto a su vez de la acción artística. La operación estética consiste en superponer un imaginario nuevo a las prácticas y lugares de lo cotidiano, en ajustar conscientemente la brecha entre lo que conocemos y lo inesperado, entre lo familiar y lo extraño, y en producir afectos y nuevos vínculos simbólicos con la comunidad. En ese salto propositivo que invita a la producción de nuevos significados compartidos entre público y artistas en torno a los espacios de lo cotidiano, es donde habita el arte contextual.

La **Naturaleza Temporal** de los procesos que articulan las acciones de arte contextual, generan paisajes efímeros dentro del territorio donde tienen lugar y en la memoria de sus habitantes. El objetivo de **Si estuvieras en una isla...** es pues fijar este paisaje efímero a través de una documentación multimedia para revelar el contexto como obra y como marco de trabajo. El contexto como ser vivo.

DISEÑO DE MONTAJE

| LINEA EDITORIAL

A través de una lectura transversal el archivo de acciones artísticas y sus creadores que han circulado por San Agustín en la última década, se presentan **7 ejes temáticos** de aproximación al contexto como forma: La calle / El Hogar / El Cuerpo / La Movilidad / El Lugar de Trabajo / Rituales y Creencias / La conciencia onírica y poética.

Estos 7 ejes temáticos se plasmarán en 7 publicaciones independientes y coleccionables, a través de la impresión de un *catálogo con una selección de 20 acciones artísticas, expandido en 7 *capítulos audiovisuales documentando el archivo completo de LASA disponible online. La suma de las 7 unidades impresas compondrá a su vez un mapa del territorio de San Agustín, un diseño que invita al público a recorrer la topografía

de propuestas de encuentro, creación, participación y exhibición artísticas facilitadas por LASA entre 2008/2018.

Este circuito espacial tejido de acciones pasadas en su edición impresa y digital, se ofrece como ensayo visual acompañando la lectura de una *publicación crítica. Bajo el título **"La energía del contexto"**, esta publicación reúne material inédito en forma de entrevistas, ensayos y artículos de varios autores que moldean el contexto teórico en el que se inscribe LASA. 7 capítulos ofrecen vías de reflexión independientes abordando la metodología artística (Jay Kho), la escena artística cubana (Jorge Fernández, Danny Monte de Oca, Magalys Espinosa, Nelson Herrera), el modelo de gestión (Beatriz Pérez), el enfoque político (Magalys Espinosa), el impacto geográfico (Hanne

Seitz), la dinámica curatorial (Paloma Checa), y el paradigma ético-estético (Paz Ponce) del proyecto LASA.

Resumen: En conjunto, la publicación del ensayo visual y crítico ofrece una zona de contacto entre los campos discursivos de la práctica y teoría del arte contextual en el territorio cubano. Un ejercicio plural que a través de diferentes capítulos y voces ensancha los márgenes de la disciplina, revelando maneras de trabajar con el contexto a nivel formal y crítico.

La historia de LASA en primera persona es de lo que se ocupa la publicación de una *biografía impresa, elaborada por Paz Ponce Pérez-Bustamante tras un proceso de entrevistas en conversación con miembros clave de la comunidad formada entorno a

LASA. Bajo el título **“La tercera orilla. Biografía colectiva del Laboratorio Artístico de San Agustín”** se retrata la génesis, desarrollo y futura evolución del proyecto artístico y vital de los creadores de LASA como una fricción orgánica entre dos individuos y un entorno. De la yuxtaposición de deseos tratando de dar respuesta a las áreas de incertidumbre del presente, se describe una frecuencia creativa de encuentros y desencuentros (con)fundidos con el otro. Siguiendo un estilo narrativo cinético, multiperspectívico y no cronológico, se avanzará por la multiplicación de imaginarios, necesidades, colaboradores e interrogantes adheridos al paso creativo del dúo Candelario +Sampeur por San Agustín.

Con esta publicación se pretende trazar el movimiento de apertura al espacio de la proposición que caracteriza la unión creativa de los colectivos artísticos, donde cada miembro actúa de contrapunto crítico/escéptico del otro en búsqueda de una verdad compartida desde la diferencia. Búsqueda por un sentido de orientación y continuidad que a menudo pasa por encontrar un centro fuera de él. Habitar en un marco crítico de relación con el presente

donde formular las preguntas adecuadas es más importante que encontrarles respuesta. De la fricción de dos individuos y un entorno, pasamos a la ficción plural en la producción de un ***cortometraje documental** que tiene como protagonistas a San Agustín y a LASA. Mediante un proceso de entrevistas, conversaciones y grabaciones sobre el terreno se involucra a los co- creadores de las acciones de arte contextual facilitadas por LASA a nivel producción en estos 10 años y al público local que participó de ellas. A la memoria viva de LASA. La dirección del documental corre a cargo de Dayron Calvet (CU), en colaboración con el artista Candelario y el apoyo del equipo MAC/SAN, y contará con la participación del público San Agustínense en su fase de pre-producción.

El guión de esta pieza sigue una estructura narrativa tipo marco, donde se presentan unas realidades dentro de otras en el espacio ficticio de un día en San Agustín, siguiendo un concepto triangular que refleja el “saldo” que para los artistas y para San Agustín ha dejado LASA; explora el LASA que “soñamos”, y documenta el contexto de San Agustín como “ser vivo”.

ACCIONES PRE Y POST PRODUCCION

WASA: Aplicación interactiva digital - *"Prólogo digital a la edición impresa: Si estuvieras en una isla... LASA: 10 años de arte contextual en Cuba"

Publicación paulatina de recursos pedagógicos asociados a la lectura de Si estuvieras en una isla... a través de la aplicación interactiva WASA: Wifi Alternativo San Agustín. Disponible como descarga en dispositivos móviles dentro del territorio de San Agustín, La Habana.

Un prólogo a modo de comunidad de rumores destinado a estimular el diálogo y la participación entre los vecinos de San Agustín durante el año previo a la publicación de la producción multimedia.

El calendario de publicaciones del prólogo a través de WASA consistirá en:

WASA 1. Digitalización de la biografía de LASA a modo de agenda virtual, con fragmentos publicados por días como propuesta de lectura entre Noviembre 2018-2019.

WASA 2. La publicación de un cuestionario extraído del catálogo audiovisual LASA: 10 años de arte contextual en Cuba, elaborado por 20 artistas con preguntas sobre cómo trabajar con el contexto a modo de recurso pedagógico. Una selección de las respuestas de los usuarios se publicará en la web de WASA, como comentarios al pie de los proyectos del archivo de acciones de arte contextual facilitadas por LASA, enriqueciendo el texto sobre las obras desde la perspectiva local.

WASA 3. Publicación de una guía de lectura de la publicación crítica. Resúmenes de los 7 capítulos de “La Energía del Contexto” con una guía de recursos museográficos y bibliográficos aportando información sobre dónde acudir en Cuba para ver o leer más sobre las obras mencionadas por los autores. Publicación a través de WASA y en la WEB de LASA.

WASA 4. Un llamamiento a la participación en el cortometraje documental (Sss... Saldo, Sueño y Ser) en

su fase de pre-producción. Se diseminará vía WASA parte del guión de esta pieza, construido en torno a distintas perspectivas en relación al “saldo” que ha dejado LASA para San Agustín, y al LASA que “soñamos”.

WASA 5. Publicación de clips y secuencias del making off extraídos del cortometraje documental Sss... Saldo, Sueño y Ser.

WASA 6. Invitación a participar en la acción performática COLOFÓN, desarrollada por Candelario y Club Real en el espacio público entre San Agustín y la Habana, culminando en la presentación de Si estuvieras en una isla... en el Museo Nacional de Bellas Artes de la Habana, durante la XIII Bienal de la Habana.

WASA 6.1 Publicación de una lista pública de adquisición de Si estuvieras en una isla... Se procederá a la impresión según el sistema “print-on-demand” (impresión por encargo). La entrega se hará efectiva mediante la participación en la acción COLOFÓN, donde cada participante ensamblará su propia publicación.

“COLOFÓN”. La producción multimedia Si estuvieras en una isla... LASA: 10 Años de Arte Contextual en Cuba culmina con una **acción performática participativa** de la mano del artista Candelario y el colectivo vienés Club Real.

A modo de “colofón”, esta acción subraya el final de un proceso colaborativo siguiendo la fórmula editorial de anotación al final de un libro en la que se indica el nombre del impresor y el lugar y fecha de la impresión.

Con abundantes elementos alegóricos que entroncan con la tradición del carnaval dentro de un contexto de celebración (10 Años de LASA y la XIII Bienal de la Habana), esta performance personifica el espíritu transversal de todo el proyecto multimedia, revelando “el contexto como ser vivo”. A través de un desfile se presentará una instalación escénica móvil que recorrerá la Vía Blanca que conecta San Agustín con La Habana Vieja. La última parada de este pasacalles termina en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. En el patio del museo, un espacio intermedio al aire libre entre las colecciones permanentes y temporales de la institución, se procederá al ensamblaje colectivo de la producción multimedia Si estuvieras en una isla... LASA: 10 Años de Arte Contextual en Cuba. Dada la naturaleza fraccionaria del proyecto, editado en forma de unidades independientes, se invitará al público a ensamblar su propia versión. La acción estará envuelta por una instalación inmersiva que conectará el dispositivo móvil del desfile con el espacio del museo. Una estrategia lúdica a la hora de abordar la exhibición de marcos de trabajo artístico procesuales (work in progress) dentro del (otro) marco de la institución.

Si estuvieras en una isla...

LASA: 10 años de arte contextual en Cuba

Índice de publicaciones, autores y calendario de acciones públicas

1. Biografía LASA - “La tercera orilla. Biografía colectiva del Laboratorio Artístico de San Agustín”. Por Paz Ponce Pérez-Bustamante (ES). Prólogo a la biografía por Migelangelo Pistoletto (IT).

* FECHA DE PUBLICACIÓN: JULIO 2018. 1A EDICIÓN. LIBRO DE ARTISTA DE 500 EJEMPLARES. PRESENTADO EN EL MARCO DEL EVENTO DE CELEBRACIÓN DE LOS 10 AÑOS DE LASA EN SAN AGUSTÍN.

*REIMPRESIÓN: NOVIEMBRE 2019. 2A EDICIÓN. LIBRO DE ARTISTA DE 250 EJEMPLARES. PRESENTADO EN EL MARCO DE LA XIII BIENAL DE LA HABANA, DURANTE LA ACCIÓN PERFORMÁTICA PARTICIPATIVA EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE LA HABANA, LA HABANA, CUBA.

2. Catálogo impreso y audiovisual - “LASA: 10 años de arte contextual en Cuba 2008-2018”. Ediciones MAC/SAN. Diseño de Frank Baltodano

Capítulo 1: La calle. Selección artística: Jepoy, Toine Horvers, Aurélie Sampeur.

Capítulo 2: El hogar. Selección artística: Osmany Caro Yulls, Abel Igor Basulto, Marcelo Alejandro Ramírez García-Rojas, Colectivo El Puente Lab y Mariángela Aponte Núñez.

Capítulo 3: El cuerpo. Selección artística: Candelario, Maykel Rodríguez, Simona Soledad.

Capítulo 4: La movilidad | El transporte. Selección artística: Descarrilados y Cuatro Cuartos, Candelario, Peter Kees.

Capítulo 5: El lugar de trabajo. Selección artística: Laura delle Piane, Aurélie Sampeur, María Victoria Robles.

Capítulo 6: Rituales y creencias. Selección artística: Club Real, Arnaud Salle, Jim Ricks. **Capítulo 7: La conciencia onírica y poética.** Selección artística: Erik Gongrich, Stefan Shankland, Candelario, Aurélie Sampeur, Kathleen Hearn.

* FECHA DE PUBLICACIÓN: NOVIEMBRE 2019. EDICIÓN DE ARTISTA DE 250 EJEMPLARES. PRESENTADO EN EL MARCO DE LA XIII BIENAL DE LA HABANA, DURANTE LA ACCIÓN PERFORMÁTICA PARTICIPATIVA EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE LA HABANA, LA HABANA, CUBA.

3. Publicación crítica - “La energía del contexto”. VV.AA. Prólogo a la edición crítica: Paul Ardenne (FR).

Capítulo 1: “Arte contextual / Arte participativo / Arte dialógico. Apuntes metodológicos por Jay Koh (SG/CH)

Capítulo 2: “Genealogía de gestos en el espacio cubano: un pulso histórico”. Entrevista cruzada en conversación con Jorge Fernández, Nelson Herrera, Danny Monte de Oca, Magalys Espinosa (CU).

Capítulo 3: “Nuevos modelos de gestión en el tejido artístico cubano”. Cuadro analítico por Beatriz Pérez (CU).

Capítulo 4: “Relaciones entre Arte y política en Cuba”. Ensayo de Magalys Espinosa (CU).

Capítulo 5: “Arte y ciudad”. Estudio crítico por Hanne Seitz (DE)

Capítulo 6: “Curaduría bicéfala en San Agustín”. Memoria de una visita por Paloma Checa (ES).

Capítulo 7: “Micro-utopías colectivas: ARTE+VIDA”.

Transcripción de la mesa redonda “Micro-utopías ARTE+VIDA. Cartografías del arte relacional”, moderada por Paz Ponce Pérez-Bustamante y Alex Flynn A/A (Anthropologies of Art Network), en conversación con Kunsthaus KuLe (DE), LASA (CU), Agora Collective (BR/DE). Celebrada en Berlin, Agosto 2018.

* FECHA DE PUBLICACIÓN: NOVIEMBRE 2019. 1A EDICIÓN DE ARTISTA 250 EJEMPLARES. PRESENTADO EN EL MARCO DE LA XIII BIENAL DE LA HABANA, EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE LA HABANA, LA HABANA, CUBA.

* REIMPRESIÓN: 2020. 2A EDICIÓN COMERCIAL.

4. Cortometraje documental - “Sss... (Saldo, Sueño y Ser)”

Dirección Dayron Calvet

* FECHA DE PUBLICACIÓN: NOVIEMBRE 2019. 1A EDICIÓN DE 250 EJEMPLARES EN FORMATO FLASH DRIVE USB. PRESENTADO EN EL MARCO DE LA XIII BIENAL DE LA HABANA, EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE LA HABANA, LA HABANA, CUBA.

5. Aplicación interactiva digital - “Prólogo digital a la edición impresa: Si estuvieras en una isla... LASA: 10 años de arte contextual en Cuba”

* FECHA DE PUBLICACIÓN DIGITAL: JULIO 2018 - NOVIEMBRE 2019.

6. Acción performática en el espacio público - “COLOFÓN”.

Desfile en vivo San Agustín - La Habana. Performance participativa a cargo del artista cubano Candelario en colaboración con el colectivo vienés Club Real.

* PRESENTADA EN EL MARCO DE LA XIII BIENAL DE LA HABANA, EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE LA HABANA, LA HABANA, CUBA.

BIOGRAFIAS

Candelario

La creación del laboratorio artístico de san Agustín-LASA en 2008 (premio nacional de curaduría en 2010) marca un giro importante en la carrera de Candelario, esencialmente dedicado a la pintura hasta la mitad de los años 2000. Desde entonces, explora el mundo con todos los recursos que ofrece el arte contemporáneo. En 2012, abrió MAC/ SAN – Museo de Arte Contemporáneo de San Agustín, un prototipo para una institución dedicada a las prácticas artísticas contemporáneas en el dominio público, creado con Stefan Shankland, Eric Goengrich y Aurélie Sampeur, en el marco de la 11na Bienal de La Habana. En solo, Candelario realizó la exposición “Equipajes personales” en la Fundación Fountain Head, Miami (FL, USA) en 2014 y E14LAM, en el Centro Wifredo Lam (Bienal de La Habana 2015). Una escultura habitable adquirida por el Ministerio de La Cultura Cubano en 2016 y forma ahora parte de la colección nacional de arte cubano. Desde 2016, Candelario desarrolla WASA, wifi alternativa de san agustín un portal interactivo difundido a través de una Wifi local.

Aurélie Sampeur

Curadora francesa, se interesa en la interdisciplinalidad y el trabajo en redes. Sus experiencias en festivales internacionales y redes europeas de teatro, de danza y de música, en museo, en embajada han estimulado e influenciado sus proyectos artísticos. Desde del 2003, investiga las prácticas artísticas participativas en los espacios públicos.

Colaboró con varios artistas, entre otros Przemyslaw Wojciechowski, Stefan Shankland, Erik Goengrich, pero también con el urbanista alemán, Holger Scheibig (Mehr Licht! 2003 y 2006), científicos cubanos (La Creatividad esta aquí, 2014) y el diseñador, Frank Baltodano.

Después de varios años de colaboración, creó con el artista cubano, Candelario, una herramienta independiente, LASA-laboratorio artístico de san agustín (Premio Nacional de Curaduría – Cuba 2010), que le deja una libertad, una flexibilidad de acción y de creación únicas.

CREDITOS DEL PROYECTO

Dirección y producción

Producción / Laboratorio Artístico de San Agustín (LASA) (CU)

Producción ejecutiva / Candelario (CU)

Producción artística / Candelario (CU), Club Real e.V. (AT/DE)

Dirección artística / Aurélie Sampeur (FR), Paz Ponce Pérez-Bustamante (ES)

Edición y coordinación

Editora / Paz Ponce Pérez-Bustamante (ES)

Coordinadora de producción / Paz Ponce Pérez-Bustamante (ES)

Coordinadora de documentación / Aurélie Sampeur (FR)

Diseño gráfico, web e impresión / Frank Baltodano (CU)

Dirección audiovisual / Dayron Calvet (CU)

Contribuciones / Autores: Jorge Fernández (CU), Danny Monte de Oca (CU), Magalys Espinosa (CU), Nelson Herrera (CU), Beatriz Pérez (CU), Stefania Crobe (IT), Paloma Checa (ES), Paz Ponce Pérez-Bustamante (ES).

Traducción / Olimpia Sigarroa (CU)

Comunicación

Relaciones de prensa / Aurélie Sampeur (FR)

Redes sociales / Equipo WASA. LASA (CU)

Desarrollador WEB / Equipo WASA. LASA (CU) Marisela Telléz, Javier Morales y Gaspar Social

Asistente de logística / Danay Gil (CU). LASA (CU)

Asistente técnico / LASA (CU)

Financiación

Recaudación de fondos: Aurélie Sampeur (FR), Paz Ponce Pérez-Bustamante (ES).

