

Omar-Pascual Castillo
Director Artístico
Proyecto Artístico y Cultural: "Confluencias"

INTRODUCCIÓN:

En primera instancia, plantearse estructurar un Programa Artístico Cultural (cercano a cinco años) que vertebrase las posibilidades potenciales de un espacio como lo es el CAAM, que contiene la dualidad de comportarse como un Centro de Arte de muestras temporales, Centro de Documentación y Museo que alberga una importante Colección de Arte Contemporáneo, con las cualidades arquitectónicas y de infraestructuras físicas que el mismo ofrece y su estratégico enclave, en el barrio de Vegueta, en pleno casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, y su privilegiada situación urbana junto a su simbólica ubicación cartográfica como veleta de los mares de viajeros trasatlánticos; desde nuestro punto de vista, es un reto que como único podemos esbozarlo, es comenzando o tomando como propósito definirse como un "espacio generador de políticas de diálogos" desde la relectura de su fundacional idea rectora y fundacional de la "tricontinentalidad", donde confluyen: Europa, África y las Américas.

De ahí el título de nuestro Programa: **CONFLUENCIAS**.

Esta idea fundacional de la "tricontinentalidad", la cual bien hoy valdría la pena releer como inicio de la transculturalidad y la globalización contemporáneas, definió el sentido de la existencia del CAAM con la que nació por allá por finales de la década de los ochenta (1989); desde entonces, el CAAM es visto por nosotros los "americanos" como un referente nacional e internacional para todos aquellos que pensamos en el Centro Atlántico de Arte Moderno como un lugar de encuentros, como mismo un lugar de encuentros infinitos es su cartografía más inmediata: las Islas Canarias, en definitiva una tierra de viajeros, puente inevitable hacia las Américas y el territorio europeo más vecino, cercano y próximo -y valga la redundancia- de África.

Mestizaje periférico que dotó de libertad de gestión y observación a las gestiones socio-culturales que desde el CAAM se han ejecutado desde su nacimiento hasta nuestros días.

Unos diálogos constantes que redefinen una identidad trashumante como lo es la identidad de cualquier isleño. En este caso, este espacio debe dialogar -primero que todo, desde nuestro punto de vista- con lo que significa ser un isleño de una Isla y una ciudad (Las Palmas de Gran Canaria, capital comunitaria del Gobierno de Canarias) anclada entre cuatro mundos: España, el país al que pertenece, política, económica y culturalmente, Europa, la unión continental a la que España se integra con una importante participación y pujanza, África, el continente vecino, colindante casi; más cercano incluso que la península ibérica, el continente europeo, y las Américas; ya que las Islas Canarias, en su situación excepcional, siendo el territorio más al suroeste de España y Europa, bien sabido es, son el puente, la conexión, el trampolín indispensable para "entender lo iberoamericano" más allá de cualquier interpretación post-colonial, simplemente observando su importancia histórica y contemporánea, desde su periférica coyuntura portuaria, de escala obligatoria, hasta su legado como uno de los territorios de mayor flujo migratorio hacia lo que es ese viaje de ida y vuelta que han sido las relaciones de España y América.

Desde esta lógica, a pesar de que el CAAM nazca en la "era de la globalización, la transterritorialidad y el post-colonialismo", su cartografía, es decir: su "estar en un espacio", debe definirlo como "lugar de diálogos". Y en segundo lugar, creemos que debe dialogar -trazando un entramado de líneas convergentes y paralelas- con lo

que significa ser un “espacio para las Artes” en el Siglo XXI; donde Vanguardia y Tradición deben convivir en un debate constante. Por ello, pienso inevitablemente y de antemano en una palabra concreta: **CONFLUENCIAS**, lugar donde confluyen fuerzas, energías, tensiones, idiomas, culturas. Lugar donde se propicia que el propio flujo natural de su actividad cotidiana interactue con el Otro, mientras se enriquece la naturaleza e identidad de sí mismo.

Un lugar de **CONFLUENCIAS** donde no sólo “las cosas pasen, sino nazcan”, salgan a flote, se exporten, integrándose con la ciudad (Las Palmas de Gran Canaria) y su entorno (las Islas Canarias), como con el circuito nacional e internacional de museos y centros de arte moderno y contemporáneo, tanto de España, Europa, África, como en América. Ya que para nosotros los americanos formados en la generación de los noventa el CAAM era, es y deberá seguir siendo... un paradigma de inteligencia cultural, un lugar de diálogos, resistencia y democracia participativa; como ese crisol polimórfico pero coherentemente cohesionado desde donde debe volver a proyectarse sobre nuestra propia luz, la luz de nuestra pluralidad, una luz que confluye hacia los tres territorios que la definen como un espacio de tolerancia e igualdad de oportunidad lectivas.

DESGLOSE:

Desde el punto de vista en concreto "programático" proyectaríamos ocho líneas programáticas de actuación bien definidas.

CONFLUENCIAS 1: Colaboraciones

La primera, estaría centrada en apostar -como primicia fundamental- por la producción de proyectos de gran envergadura "propios", que ennoblezcan las prestancias expositivas y museográficas del espacio y su infraestructura; así como que respondan a las inquietudes más apremiantes del pensamiento y la teoría crítica más contemporánea, y el público canarios. Además, como apoyatura a estos proyectos de "gran escala", desde el CAAM se debería establecer una serie de redes de colaboraciones con otras salas de Arte del resto del territorio español, en primer lugar, con aquellos Museos y Centros de Arte que coincidan con nuestra idea de una "política polígota" (metáfora de nuestra idea de los "cuatro mundos" que conviven o confluyen en Las Palmas de Gran Canaria), o aquellos centros de evidente tendencia "iberoamericanista".

Dentro de esta "nomenclatura" de "Museos, Centros de Arte o instituciones culturales de evidente tendencia iberoamericanista", en el territorio español podríamos destacar con una política clara al respecto sin duda alguna al MEIAC de Badajoz, la Casa de Américas de Madrid, y el Instituto de América de Santa Fe, Granada, aunque hay que reconocer los esfuerzos de espacios como el ARTIUM de Vitoria-Gasteiz, el DA2 de Salamanca, el Palau de la Virreina de Barcelona, y obviamente el MNCARS. Como contar con la opción de futuras colaboraciones que por supuesto igualmente podrían ampliarse territorialmente hablando, según las oportunidades logísticas, así lo permitan, como pudieran suscitarse si fuese propicio alguna colaboración con la Daros-Latinoamerica Foundation de Zürich/Río de Janeiro, Le Maison d' Amerique Latine de París, o espacios de las Américas como el MAM de Miami, o el Centro de las Artes de Monterrey (México). Sin excluir posibles colaboraciones conveniadas con otras instituciones canarias para co-producciones puntuales, como el Centro de Arte La Regenta o el TEA.

CONFLUENCIAS 2: Muestras

La segunda de las líneas de trabajo estaría encaminada hacia la producción de importantes o significativas muestras individuales de artistas de primer nivel a escala nacional e internacional, digamos, para graficar esta perspectiva, estaría enfocada hacia la posibilidad de producir proyectos ya sea "antológicos, retrospectivos o de producción inédita" -de ser preferible realizada ex profeso para y por nuestro espacio- de artistas de *mid-caarer*.

¿Por qué esta determinación de llamar la atención sobre estos artistas?

Porque en muchos casos, a pesar de la calidad de su producción artística, obras las cuales pueden encontrarse incluso en su "mejor momento", estos artistas al sobrepasar el umbral de la juventud y entrar en la solidez de la madurez, gozan de gran éxito comercial, pero dejan de estar en el *mainstream*, en las "cotizadas listas de moda", situados -o casi desubicados- en una especie de "tierra de nadie" que está entre "la efímera novedad de la juventud y la lejanía consagrada del maestro"; injusta situación que causa poco interés discursivo o crítico-curatorial sobre ellos en el veloz universo de las bienales -evento legitimante por antonomasia hoy día dentro del circuito artístico internacional-, o en cualquier "mediático proyecto" de los "*star-curators* del *cutting edge*"; cuando -quizás- revisar sus carreras o apreciar sus nuevas producciones desmentirían cualquier duda sobre la "valía y actualidad de su obra". Y de igual modo, porque será justamente esta "valía", o el rigor del

conocimiento metódico del Arte que propicia la madurez, temprana en algunos, pero madurez al fin y al cabo, lo que "validará" el nivel de nuestro espacio, prestigiándolo aún más. A la vez de darnos pie a la cuarta línea de trabajo, ya que estos artistas son el puente necesario entre varias generaciones, a veces en apariencias, inconexas.

CONFLUENCIAS 3: Arte Joven

La tercera línea entonces estaría dedicada a crear la posibilidad de que el Arte Joven o el Arte Emergente, tenga su oportunidad expositiva en nuestro espacio, "oportunidad expositiva" que además de estar "validada" junto a la presencia de importantes proyectos colectivos e individuales de artistas nacionales e internacionales; contará con el apoyo a la producción de proyectos nuevos, en especial, si éstos son pensados como *site specific*, o presentaciones de series o trabajos de novísima hechura, léase: inéditos. En este sentido, haremos un especial hincapié en invitar a artistas jóvenes de las Islas Canarias a presentarnos proyectos, pero además también invitaremos a jóvenes artistas españoles del resto de la geografía nacional, y a noveles creadores internacionales a presentarnos proyectos, en calidad de primicia para nuestro centro. Lo cual no significa que la "cuota" de artistas jóvenes que se presenten en este tipo de proyectos, tenga que estar sujeta a alguna preferencia por su "lugar de origen o residencia"; sino, sólo primará la calidad de cada una de las propuestas.

Esta tercera línea de trabajo museográfico y de producción, puede así darle la primera oportunidad a un artista joven a exhibir en una institución pública del nivel que será el CAAM, propiciar la producción de otros proyectos de "artistas no-novísimos, pero todavía jóvenes" que deseen llevar a cabo un proyecto específico, cuya producción y exhibición necesite del apoyo de un espacio institucional que lo avale. La cuarta línea pragmática de trabajo, viene dada por la condicionalidad inmediata del futuro venidero y de cómo nuestro entorno establecerá ciertas relaciones con ese "imaginario futuro".

CONFLUENCIAS 4: New Medias y/o Laboratorio de Investigación

Dicho esto, nuestra cuarta línea de trabajo estará dirigida -por un lado- hacia la investigación, promoción y producción de proyectos relacionados con los llamados "Nuevos Medios" (o "Medios Tecnológicos"), proponiendo BECAS de investigación y producción o creación artística al respecto; y proyectos orientados hacia los "Nuevos Sistemas Fotográficos y de la Imagen" y las colaboraciones con otros espacios canarios, y -por otro lado- partiendo de este diagrama operativo de "lo interdisciplinar de estos Nuevos Medios", apoyar proyectos que interrelacionen varias disciplinas de las ramas de la visualidad contemporánea. Entiéndase: Arte, Arquitectura, Diseño, Fotografía, Instalaciones, NetArt o VideoArt; prestando una atención extraordinaria hacia aquellos proyectos que "dialoguen con el espacio exterior del CAAM"; sean proyectos urbanos, ciudadanos, proyectos circundantes con el enclave del centro, proyectos virtuales o mediáticos, siempre y cuando éstos se integren en el contexto canario, y hagan de "lo relacional" su plataforma de actuación.

La cuarta línea logística viene orientada así, hacia la funcionabilidad interna y externa o hacia el exterior próximo, o sea: la comunidad (barriada, ciudad, Isla, gobierno comunitario) dentro de la cual está el centro, pretendiendo cohesionarlo planteamos trazar diatribas comunes de simetrías y complementación estructural, sin que por ello, se monotonicen o torne aburrida la programación.

Expliquémoslo: esta cuarta línea en lo que insiste es en crear "cierto equilibrio de complicidad" entre las entidades que integran el CAAM, crear "una misma sintonía".

La cual, no tiene porque tiranizarse por una sola directriz, sino que participará de la reciprocidad y la democratización de jerarquías. Pongamos un ejemplo: la creación de talleres de escritura creativa o escritura crítica, ciclos de conferencias, mesas debates, seminarios, charlas, encuentros con artistas, escritores, pensadores, que pueden estar vinculados entre "lo que este pasando" en cada una u otra de las infraestructuras del CAAM.

Seamos específicos: se inaugura una exposición, el comisario, o algún crítico que participa en la publicación con motivo de la misma, dan una charla en el Centro de Documentación del CAAM, y/o presentan algún otro texto de alguno de ellos dos, u otras publicaciones de un artista que está inaugurando en alguna de las salas del CAAM, sin que sea precisamente la presentación de la publicación con motivo de su exhibición. Lazos que estarán estrechándose o irán entrelazándose gracias a la coordinación y el desarrollo del Departamento Didáctico del centro, si no existe, habría que crearlo. Actualmente es imprescindible su puesta en marcha, pues cumple un papel primordial, un rol de unidad, y la experiencia de varios centros de arte y museos contemporáneos de nueva creación, así lo demuestran.

CONFLUENCIAS 5: Educación o Nuevo Ágora

Y he aquí nuestra quinta línea de actuación, el fortalecimiento unitivo de un Programa Didáctico interno del CAAM, ya que los logros comunicacionales, de difusión y promoción de los talleres creativos a escolares, o de las visitas guiadas de colegios, o asociaciones diversas, turistas, o simples visitantes; son una garantía segura del público futuro del CAAM, y está demás decir que éste es un "bien educativo" que ofrece el centro a la comunidad, un grano de arena en la formación de una educación estética socializada. Talleres éstos, los cuales, pueden ser de diversos niveles, desde el elemental infantil, hasta de rango universitario, con posibles acuerdos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna de Tenerife para "homologar" como "créditos académicos" algunos de ellos, como es lógico, conveniados con anterioridad entre ambas entidades, y según el grado de sofisticación, duración y nivel de cada evento didáctico y de quien lo imparte. Véanse los ejemplos del buen funcionamiento de las relaciones en materia de colaboraciones didácticas del DA2 (Domus Artium 2002) y las facultades de BBAA e Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, o el CCCB (Barcelona) y la UPC School (Universidad Politécnica de Barcelona), sólo por citar dos casos; donde sus cursos, seminarios y talleres terminan siendo homologados como créditos de estudios de post-gradados.

Una aclaración: sobre esta línea, cuando hablo de "diatribas comunes de simetrías y complementación estructural" no quiero decir: "orden monolítico y/o monotemático"; sino hablo de diversidad de ofertas culturales en una misma dirección; las cuales pueden coincidir a veces, y otras no tiene por qué, pues dicho aparato y/o departamento didáctico igualmente debe contar con libertad operativa, ya sea desde el punto de vista de sus logísticas como desde la perspectiva de sus iniciativas propias.

CONFLUENCIAS 6: Publicaciones

La sexta línea programática de nuestra propuesta será una de las que comience a cerrar el círculo -metafóricamente hablando- del funcionamiento del Centro, y ésta estará fundamentada en la consolidación de un riguroso trabajo editorial. Dicho trabajo editorial, será uno de los hilos conductores y pilares fundamentales de esas "complicidades" entre las entidades que integran el CAAM. Y digo esto, con esta certeza, porque tras más de quince años de experiencia en gestionar seminarios, conferencias, ciclos de poesía, y por supuesto: múltiples exposiciones de diversos tipos, nomenclaturas y alcances, y habiendo trabajado con editoriales como

Polígrafa (Barcelona) y Turner (Madrid-México, DF); sé que hoy día el libro, es lo que queda, es el mayor documento, es la referencia final, ya sea para quienes participan en cada proyecto o para los medios de prensa, la crítica especializada, los historiadores, los estudiantes, los propios artistas, fotógrafos, videastas, y creadores en general. El libro sigue siendo el resultado final de todos los esfuerzos. Por ello me parece perfecto el hecho que el CAAM tenga integrada en su infraestructura la Biblioteca y Centro de Documentación, o Mediateca, "otro lugar de diálogos", silenciosos... pero diálogos, ¿o es que acaso leer no es dialogar con lo leído? Como igual me parece excelente que tenga un Departamento Didáctico, puesto que los eventos didácticos que así lo ameriten, pueden ser publicados como compilaciones de textos de vital importancia como MEMORIA del debate de ideas que fluirán por cada una de esas oportunidades de diálogo.

En esta dirección, quisiéramos trazar cinco derroteros editoriales muy claros y diferenciados.

1.- Los libros de Arte para cada proyecto, como cada proyecto tendrá diferente formato, no se creará una colección estándar, sino cada proyecto tiene su "imagen corporativa", su "grafismo propio", su tipo específico de publicación, aunque imperen criterios fenoménicos de formato, paginación o formalismo alguno que los iguale o unifique.

2.-. En cambio, en esa misma dirección, estas publicaciones tendrán tres standards: monográficos colectivos de gran formato, monográficos individuales de gran formato y monográfico de mediano formato.

3.-Los libros de "Pensamiento y Debate", los cuales pueden estar derivados directamente del trabajo del Departamento Didáctico, o no. Pero en cualquier caso, serían sólo libros de textos, con un número reducido de ilustraciones de así ser necesario como concepto editorial y gráfico de cada publicación.

4.- Otra complicidad entre los espacios y/o entidades del CAAM, una colección de "Libros de Autor", en los que se invite a artistas (del medio que sea) a dialogar con un escritor, preferentemente pensado para poesía, la gran abandonada del mundo editorial, y en segunda instancia u orden de prioridad, el relato, cuento o ensayo corto.

5.- Mantener el entramado de *Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento*, una de las publicaciones más respetada a escala nacional e internacional dentro del campo del Arte Actual, por su capacidad de convocatoria y su consenso y comunión de ideas dispares.

CONFLUENCIAS 7: Concursos

En esta línea argumental relacionadas con el Programa de Publicaciones, las combinaciones son infinitas; e incluso podría plantearse la cobertura de un CONCURSO de Escritura Crítica o Escritura Creativa; ya que los mismos, bien sabemos, dinamizan la participación ciudadana, llenan un vacío editorial, y cumplen un importante rol mediático, y en este sentido, bien sabido que existen pocos concursos de escritura crítica y/o ensayo sobre Arte. Esta séptima línea de actuación de carácter editorial, y hablando de concursos, establecería las bases para la convocatoria pública de un Concurso Internacional de un Premio de Curaduría de Arte Contemporáneo, que ocurrirá con carácter bienal, para gestar mejor su funcionamiento logístico y su operatividad como enfoque analítico; con todo lo que el desarrollo de este tipo implica, sin límite de edad, ni nacionalidad; únicamente insistiendo a nivel temático en la línea argumental del CAAM, la posibilidad de la existencia de una mirada dentro de la "tricontinentalidad" y la

“confluencia” de ideas y culturas; el cual debería terminar en una publicación documental de dicho premio.

CONFLUENCIAS 8: La Colección

La octava y última línea de trabajo será la línea definitoria que unirá la redondez del círculo, y está se fundamentará en esbozar una continua política de adquisiciones que instrumente la posibilidad de crear una Colección de Arte Contemporáneo relacionada fundamentalmente con aquellos proyectos que se produzcan en el Centro. Política de adquisiciones que estará encaminada a “ilustrar” las cuatro identidades culturales sincretizadas en el CAAM: lo canario y lo español, lo europeo, lo africano y lo americano; como ya dijimos inmediatamente relacionada con las muestras que produzca el Centro.

Sólo que en este último punto, en vez de acumular piezas, obras únicas de Arte, obras ambiciosas, necesitadas de la majestuosidad del Museo para su exhibición, sobre todo, de gran formato; preferiríamos trazar “pequeños bloques de trabajo por cada autor”, ejemplifiquemos lo que digo, en vez de comprar una costosísima macro-instalación de Tony Oursler, siendo la instalación la tipología o el medio artístico por excelencia que lo ha colocado en el prestigio que tiene hoy día a escala internacional; preferiríamos poseer varias tipos de obras por el mismo costo de compra del propio Oursler, digamos una pequeña o mediana instalación (lo típico), obra sobre papel (una rareza), obras únicamente videográficas (lo menos conocido), “bloques autorales”, donde además de estar representadas las varias facetas de la creación de un artista, los diversos medios en los que se expresa, igual haya cierta evolución histórica. Sin que esta evolución sea precisamente una cronología secuencial de vital importancia, ejemplifiquémosno -de nuevo- del propio Oursler es casi imposible adquirir alguna obra instalativa de los años 80-90; en cambio, es más fácil adquirir una obra sobre papel, o de video; pues en función de la primera compra, o la más significativa de ellas, se ajustan las fechas y medios del resto de compras de este autor. Sin subestimar la validez de ningún medio, por su “poca ambición espacial”, pues bien sabido es que un grupo amplio de dibujos puede llegar a explicarnos mejor la metodología y el proceso creativo de un autor, que una sola Pintura. Esto sin quitar que gran parte de los creadores contemporáneos operan en diversos medios, y que en ocasiones, sólo la unidad de todos, nos desvela la esencia de su obra, explicándonos unos y otros rasgos y huellas de su hacer. Teniendo en cuenta, en este sentido, que una Colección Pública se hace o construye a sí misma para “quedar como constancia de su tiempo”, y entender o apreciar el caudal y la riqueza de ese tiempo donde la Colección nace, crece y convive con su circunstancia, no es perceptible en la exclusividad de un detenimiento, sino en muchos detenimientos, muchos momentos de parada de atención, en una ilación explicativa que vaya argumentándose, como en espiral, *in crescendo*.

Colección que además sería reinterpretada por comisario y/o curadores invitados asiduamente para su exhibición interna y externa. No hacemos nada con adquirir magnificas obras de Arte de gigantesca magnitud, sino no sabemos decir, explicar, exhibir, cómo se llega a ese nivel, a esa escala, a esa grandeza en la evolución artística de cada autor. Como es lógico, esta “visión”, más taxonómica, que espectacular, no anula la posibilidad de adquirir piezas macro-museísticas, sobre todo si son *site specific* realizados para nuestro Centro, o si la obra es lo suficientemente contundente como para no desechar la posibilidad de incluirla en la Colección. Una colección que intentaríamos mostrar -dentro y fuera de Centro- una y otra vez desde diversas lecturas curatoriales, en algunos casos incluso invitando a comisarios nacionales e internacionales a realizar esta experiencia, con posibles colaborares con la AECI, los Institutos Cervantes, u otros museos y espacios de Arte, de dentro y fuera del país.

Igualmente aunque seguiremos planteando otros proyectos de nuestra autoría en el transcurso de nuestra directiva, nos gustaría invitar a otros curadores independientes y directores y/o programadores de museos y centros de arte nacionales e internacionales a presentarnos proyectos y a esbozar proyectos puntuales sobre la Colección del CAAM, como por ejemplo lo realizó durante años la Colección de la Diputación Foral de Álava en la Sala América de Vitoria-Gasteiz en la década de los noventa.

Esbozándose así una "organicidad dialógica", donde lo canario, lo español, lo europeo, lo africano, lo americano, lo tradicional, lo primalista, lo nuevo, lo tecnológico, lo artesanal, lo conceptual, lo narrativo, lo surreal, lo documental, lo artístico, lo literario, lo genérico, lo público y lo privado, lo culto y lo popular confluyan en un mismo cubil de tolerancia y armonía, en tanto cada uno le plantea una pregunta al otro, pregunta que el otro le responde; como en todo diálogo. Como es de suponer, todo este trabajo estará respaldado por un potente estudio mediático de imagen corporativa, campaña publicitaria, de merchandising, promoción y difusión especializada dentro y fuera del territorio canario y español; para que el CAAM se convierta en "el Faro Cultural" -guía visual y lugar de miras- de Las Palmas de Gran Canaria.