

Repensar la función social del arte en la era digital: Fabricio Caiazza

Sonia D'Agosto Forteza

Universidad de Sevilla, España.

sdagosto@us.es

Resumen

La presente ponencia pretende dar a conocer las intervenciones artísticas del argentino Fabricio Caiazza. Este artista recopila informaciones que aparecen en los foros, blogs, *Twitter*, etc, para posteriormente descontextualizarlas en forma de paneles que son colocados en un medio urbano concreto. A través del recorrido de éstas y otras acciones estéticas, vamos a comprobar cómo cambia el significado original del mensaje generando en el espectador nuevos discursos.

Palabras clave: Arte digital, Social, Artivismo, Internet, Caiazza.

Rethinking the Social Role of Art in the Digital Age: Fabricio Caiazza

Abstract

This paper seeks to highlight the artistic works of the Argentinian Fabricio Caiazza. The artist collects information given on forums, blogs, *Twitter*, etc, in order to subsequently take them out of context on shaped panels that are placed in a particular urban environment. Through the course of these and other aesthetic actions, we will check how the original message changes to the viewer, generating new meanings.

Keywords: Digital art, Social, Artivism, Internet, Caiazza.

1. INTRODUCCIÓN

Las obras están siempre ligadas a objetos. La era digital nos ha demostrado que un objeto no tiene por qué ser físico, puede ser virtual y seguir siendo un objeto, incluso un objeto de arte. El arte en la red se muestra receptivo no solo a factores tecnológicos de Internet, sino también a los sociales y culturales. En este espacio, que está en continua expansión, podemos dejar de ser meros receptores de información. Ahora vamos a tener la posibilidad de producir pensamiento, de elaborar y reelaborar los mensajes a través de internet.

Fabrizio Caiazza (Rosario, 1974), alias Faca, es un artista visual consciente de las ventajas y posibilidades que aporta la red. Sus ideas se materializan a través de proyectos individuales o colaboraciones que exploran las relaciones existentes entre el mundo físico y las comunidades online. Sus trabajos han llegado a ciudades como Uruguay, Paraná, Buenos Aires, Lima o Barcelona, todos ellos basados en experiencias que se mueven en el contexto del arte y la política, así como en intervenciones desarrolladas en espacios públicos, tales como la calle y la red. Bürger, opina que la función del arte en la sociedad está reservada a la de representar o canalizar los ideales que en nuestra cultura resultan impracticables, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad o el desinterés, entre otros (Bürger, 1974). Caiazza tiene en cuenta esta circunstancia y, en consecuencia, va a buscar soluciones a través del arte para diluir los bordes de la institución y de alguna manera, transformarla.

Su mejor herramienta será el artivismo, práctica que viene a ser una mezcla entre arte y compromiso, que se desarrolla a través de la red y los espacios públicos. Esta actividad posee un alto poder transformador en la sociedad gracias a su capacidad socializadora y generadora de espacios críticos. La palabra artivismo, es un neologismo surgido de la fusión de las palabras arte y activismo, que fue introducido a partir de los años setenta, y que describe las prácticas artísticas en la red, cuyo campo de interés o temática y metodología, es similar al activismo (Baigorri, 2003). Con estos recursos se atrae al público haciendo coincidir las emociones y se hallan vías para articular el enfado reformulando los discursos. Los grupos de artistas que trabajan bajo estas dinámicas, buscan un significado a la existencia que muestre otra cosa en el momento presente. Este concepto ya fue defendido por las vanguardias acercando el arte a la vida, y el artivismo, lo que va a hacer, es beber de la estética para introducirse en la vida social, cultural y política.

2. ITINERARIOS

A los veinte años de edad, el recorrido artístico de Caiazza comienza a tomar fuerza. Comparte afinidades con grupos de protesta política como “Cosas de Negro”. Participa en manifestaciones y emplea un discurso que busca la reflexión del observador. Entra a estudiar en la Universidad de Rosario y allí, entre varios compañeros, forman el grupo “Arte en la Kalle”, que compartirá actividades con otros grupos de tendencias similares como HIJOS de Rosario o el GAC (Grupo de Arte Callejero) de Buenos Aires. Organizan marchas, acciones gráficas, murgas y otras actividades tales como la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia o cualquier otra que esté en favor de los Derechos Humanos.

Asimismo, en la década de los noventa participa en el desarrollo de otros proyectos: “La caravana contra el poder” (1995), que surge a raíz de la celebración de elecciones presidenciales. Los artistas manifiestan su repulsa al modelo económico establecido, mediante acciones más o menos coordinadas en el centro de la ciudad. “20 años velando por usted” (1996), es una intervención consistente en la distribución de panfletos que conmemoran el día 24 de marzo (a veinte años del golpe de estado militar de 1976, que produjo la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia de Argentina). “McCats” (1996), es otra acción que nace a raíz de la protesta surgida en diversos barrios de la ciudad de Rosario contra la situación económica que están atravesando. El país está recibiendo de lleno la tormenta neoliberal y de una manera lenta pero firme, se está produciendo el asentamiento de empresas multinacionales en todos los rincones del país. Los trabajadores portuarios rosarinos están siendo despedidos sistemáticamente, así que acampan en tiendas de campaña frente al puerto y para llamar la atención de los medios de comunicación asan un gato como muestra de su hambruna e indignación, cuando paradójicamente y al mismo tiempo, se instala en la ciudad el conocido restaurante de comida rápida McDonalds. En este contexto, la acción McCats se basa en la elaboración de un cartel publicitario, inaugurando el evento con una parrillada de carne barata que se ofrece a los periodistas y transeúntes.

Para la actividad “Carrefour-los sueldos más bajos” (1996), se elaboran pegatinas con mensajes protesta contra la precariedad laboral. Estas se colocan sobre las paredes de los baños y los productos de los expositores del hipermercado. Además se reproducen aproximadamente cincuenta carteles

con el mismo diseño, con el objetivo de intervenir sobre las vallas publicitarias de la zona céntrica de la ciudad. “Robocop-Tolerancia cero” es una campaña consistente en la elaboración de plantillas con la figura de Robocop y la frase “Tolerancia cero” realizando estarcidos en al menos 150 paredes de la ciudad. “Manzaneras” (1997), surge por la campaña mediática que Chiche Duhalde está realizando sobre su sistema de distribución de ayuda social, valiéndose de sus punteras políticas, denominadas manzaneras. La acción consiste en la actuación de un grupo de mariachis en diversos espacios de la ciudad de Buenos Aires. Estos cantan numerosos boleros y tergiversan sus letras otorgándoles un significado distinto.

3. PRIMEROS TRABAJOS EN RED

Termina la década de los noventa y Caiazza entra unos meses como profesor en la Escuela de Artes Urbanas, al Oeste de la ciudad de Rosario, donde el Graffiti y el Hip Hop campa a sus anchas. Allí, transmitirá a los alumnos sus conocimientos sobre estarcido, aerosoles y serigrafías. Más tarde viaja a España, concretamente a Barcelona y se vincula al movimiento “Yomango” (<http://yomango.net/>), un espacio web de guerrilla comunicativa que propone la subversión cultural y busca zonas de vacío legal para realizar sus acciones de carácter político, promoviendo el consumo desobediente.

Al poco tiempo vuelve a Rosario donde inicia un “Taller de Guerrilla de la Comunicación”. El colectivo “Planeta X” está vinculado a la idea y juntos articularán proyectos con arte y tecnologías, siguiendo las teorías sobre los mecanismos de apropiación de la cultura dominante (Barthes, 1957) y de guerrilla semiológica (Eco, 1967).

Todas estas acciones se mueven alrededor de los presupuestos que proponía la Internacional Situacionista (1957-1972), en la cual se buscaban nuevas formas de acción colectiva y métodos de agitación para fomentar la transformación del medio urbano (Debord, 1958). Durante años, estas reflexiones revolucionarias han desempeñado un papel fundamental en la política y el arte, centrando la atención en las teorías del urbanismo unitario y la deriva. Esta última, viene a plantear una reflexión sobre las formas de ver y experimentar la vida urbana dentro de la propuesta más amplia de la “psicogeografía”, utilizando la cartografía urbana como herramienta para articular *unités d'ambience* (unidades de ambiente) y

con el fin de crear un nuevo tejido social, basado en los mapas emocionales de subversión denominados “planos psicogeográficos”.

En el marco del “Taller de Guerrilla de la Comunicación” emerge “Cateaters”, una agrupación que se dedica a recopilar información sobre acciones estéticas, políticas experimentales y mediáticas que se producen en los alrededores. De esta experiencia nacen varios proyectos en colaboración con otros artistas y activistas de varios sectores sociales, como “Entel Vuelve”, “Ingovernables” y “Piquete Way”, donde la comunicación trata básicamente de distorsionar las reglas de la normalidad.

En el año 2003, nace “Pinche Empalme Justo” en el seno del “Taller de Guerrilla de la Comunicación”. Imitan estrategias de marketing, iconografía y mensajes de la televisión por cable. Se presenta la idea en tono irónico adjuntando unas instrucciones de carácter general que proponen compartir la señal de cable y así, pues ese es el fin, democratizar la comunicación.

Dicha intervención va a tener importantes consecuencias mediáticas. A pesar de que la propuesta artística es presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRo), el proyecto artístico general no se entiende y Caiazza es denunciado por la empresa Cablevisión S.A., que le acusa por instigación a cometer delitos. Se inicia así, un proceso que dura cuatro años y que finalmente falla en favor de la idea de que compartir no es delito (Rodríguez, 2010:13). A continuación se cita un fragmento del fallo judicial que viene a explicar claramente la naturaleza del asunto:

Pinche Empalme Justo, la primera empresa de televisión por cable auto instalable, es una empresa joven que se ha posicionado como marca líder en su rubro; ágil, liviana, independiente; nuestro equipo de profesionales capitaliza inteligentemente el trabajo realizado por los propios vecinos retomando los valores elaborados por éstos en las actividades cotidianas para concretar una sólida identidad corporativa, centrada en las necesidades y los deseos más auténticos de la comunidad; nuestra estrategia consiste en tercerizar los servicios al punto de no tener que ofrecerlos; nuestra premisa empresarial consiste en la expansión de nuestra marca y su filosofía; para este ambicioso objetivo, concretamos alianzas y asociaciones con numerosos emprendimiento multinacionales con los que compartimos tácticas y principios generales (<https://pinchecable.wordpress.com>).

Figura 1. Publicidad del proyecto Pinche Empalme Justo

En 2005 surge el proyecto “Compartiendo Capital” ideado por Inne Martino y Fabricio Caiazza. Es una suerte de *copyleft* e intervenciones en el espacio público, enmarcados en el diálogo de la guerrilla de la comunicación. A partir de esa experiencia, comienzan a trabajar con instituciones y se organizan charlas donde asisten artistas y expertos que hablen sobre su disciplina. Un ejemplo de esas aportaciones, es la conferencia sobre Net Art ofrecida por la profesora, artista visual y activista de software libre, Lila Pagola.

Así como en Latinoamérica el uso de las licencias *copyleft* es una práctica habitual que se halla extendida en el ámbito de la Administración Pública, en España es más un deseo que una realidad, pues no existen muchos casos. Escasas entidades están especialmente sensibilizadas con el carácter público de esta opción y la gestión responsable de sus recursos. Pocas instituciones públicas trabajan por una producción artística *copyleft* y contribuyen al debate con más o menos implicación. Podemos mencionar, entre otras: el Centro José Guerrero (Diputación de Granada), la Fundación Tàpies, Arteypensamiento (Universidad Internacional de Andalucía-BNV), Arteleku (Diputación Foral de Gipuzkoa) o el MACBA. Sin embargo, el nivel de implicación en el *copyleft* a diferentes niveles todavía sigue viniendo fundamentalmente de iniciativas independientes (AA.VV, 2006: 110-111).

SINCITA, UN PROYECTO INDIVIDUAL

Internet no cambió nuestra manera de ver y entender el mundo. Internet, es nuestra manera de ver y entender el mundo, nuestro modo de consumir y relacionarnos, aún con los sitios de descarga cancelados, aún con las computadoras apagadas (Caiazza, 2012:3).

En el año 2007 comienza “Sincita”, su primer proyecto individual en la ciudad de Barcelona. Después de participar un tiempo en una lista de correo donde uno de los temas a debatir es la incidencia del arte en los espacios públicos, selecciona frases que aparecen en aquellos foros y las traslada al espacio público. Rotula los textos sobre pizarras o soportes similares y, posteriormente, los sitúa en lugares donde transita la gente, como verdulerías, panaderías, etc. Fotografía la escena en aquel emplazamiento concreto y sube la imagen a Internet. A lo largo del tiempo – pasan cinco largos años– estas actividades que buscan un diálogo entre comunidades virtuales y núcleos urbanos, son llevadas a cabo no solo en ciudades como Barcelona, sino también en Mataró, Rosario, Buenos Aires, Córdoba (Argentina), Lima, Paraná, Bogotá, Porto Alegre y Montevideo.

Este apropiacionismo de formas o textos de otros, es el medio perfecto para desproveerlos de su significado original y asignarles uno nuevo. Caiazza vuelve a Barcelona con el proyecto de Sincita, en el año 2011, pero es reclamado por la justicia argentina debido a la causa, aún abierta, de Pinche Empalme Justo. Antes de volver a su ciudad natal, y durante esa última estancia, entra en contacto con la Guerrilla Comunicacional de Gerona. Colectivo que desde sus inicios, intenta convertirse en una asociación-productora, focalizada en producciones de temas sociales y basado en la defensa de los derechos humanos en el campo del documental y el reportaje televisivo.

Figura 2. Un cartel del proyecto Sincita.

A su vuelta a Rosario, sigue dedicado al proyecto trabajando los carteles con materiales perecederos como papel, cartones o maderas. Poco a poco busca la tridimensionalidad en sus instalaciones usando chapa metálica o cualquier superficie resistente al tiempo, que pese poco y se deje

atornillar en la pared. En algunos casos, realiza videos de corta duración, tomando fotogramas de películas para reeditarlos junto a otros textos que había cogido de *Twitter*, *Facebook* y blogs para posteriormente colgarlos en la red. Al final de todo el proceso de investigación llega a publicar el trabajo mediante el sistema de financiación colectiva o Crowdfunding. Esta edición, donde aparecen 150 frases descontextualizadas, se llama "Tuitear en futuro. www.sincita.com.ar" (Caiazza, 2012).

4. PROYECTO ANDA

En el año 2011 y con la idea de construir nuevos espacios públicos, Caiazza, la artista visual **Inne Martino** y **Melina Torres**, procedente del campo de la comunicación, se unen para diseñar el proyecto "Anda", en la ciudad de Rosario. Poco a poco, se van abandonando las ideas para trabajar en el espacio virtual y se pasa a una propuesta que se va a desarrollar totalmente en el espacio urbano. Esta iniciativa, que consigue el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, está en consonancia con la poética de los espacios públicos y busca un modo práctico de contar historias, de hacer algo con el otro. Además está basada en las estrategias DIY (Do It Yourself) que actúan como manuales instrucciones o guías didácticas para desarrollar habilidades que a su vez, van a ser compartidas.

(<https://proyectoanda.files.wordpress.com/2013/07/revista-mujunio2013.png>).

Figura 3. Baldosa del Proyecto Anda.

El objetivo consiste en invitar a artistas y diseñadores para ensayar en esta antigua técnica e intervenir el espacio urbano de forma amable e ingeniosa. Concretamente en las aceras que se encuentran en mal estado, sustituyendo las baldosas rotas por otras nuevas, lo que ofrece un toque de color al monótono acerado de la vía pública. Según Caiazza y Martino:

El Proyecto Anda es un modo de reparar la relación que las comunidades establecen con los espacios comunes. Generamos situaciones donde artistas, arquitectos, estudiantes y vecinos diseñan y construyen baldosas hidráulicas para ser instaladas en sus propios entornos (Ciarniello, 2014).

Para ello se investiga sobre las distintas formas que existen de fabricar baldosas y ciertamente resulta no haber demasiada información. Después de indagar más sobre el asunto, se llega a la conclusión de que hace falta una prensa hidráulica de una tonelada de peso, circunstancia que hace inviable el proyecto, por el alto coste que esta implica. Más tarde se advierte que en la India se elaboran estas piezas con un sistema artesanal más rudimentario, aunque asequible, ya que solamente combinan cementos en diferentes capas y usan un sistema de fraguado bajo el agua muy simple. Encontrada la fórmula, los artistas se disponen a elaborar sus propios diseños a partir de moldes de PVC de 15 ó 20 centímetros cuadrados y a rellenar los huecos del acerado que se encontraban mal estado. Esta idea se va a difundir lentamente a otras ciudades del país hasta llegar a tener una repercusión internacional. De hecho, países como Sudáfrica, han solicitado información sobre la elaboración de estas baldosas de autor.

5. CONCLUSIÓN

Hemos podido comprobar a través de los proyectos artísticos de Caiazza, que la propuesta de compartir y cooperar con la información o el conocimiento, está en consonancia con el mundo del software libre que va a cuestionar la obsolescencia del copyright y los derechos de autor. Este intercambio de conocimientos que está en continua actualización y transformación, se produce sobre un substrato de cultura preexistente donde, poco a poco, se va diluyendo la idea de autor.

En el contexto del arte, se puede afirmar que las estrategias DIY además de compartir y proporcionar placer a quienes las emplean, integran al espectador haciéndolo partícipe de la obra. El individuo que usa

este sistema adquiere más conciencia sobre la autosuficiencia y se vuelve socialmente responsable.

Se ha visto que, a través del artivismo, las frases fuera de contexto, la nota discordante de las baldosas de color entre el gris continuo de los acerados, la información de libre acceso que ofrece el *copyleft* o el proyecto “Pinche Empalme Justo”, son al fin y al cabo, ideas para cambiar el mundo. Se usa el código abierto, porque permite abrir el acceso a nuevas vías de información y en este medio, la función del arte es transmitir e integrar esos conceptos en el receptor. Para concluir, se puede afirmar que todas las actividades que se acaban de comentar, tienen como finalidad transmitir el conocimiento, reelaborarlo, compartirlo e integrarlo, a través de la cualidad transformadora del arte, que actúa sobre el significado de las cosas cuando está verdaderamente conectado con la vida.

Referencias Bibliográficas

- BAIGORRI, Laura. 2003. Recapitulando: modelos de *artivismo* (1994-2003). **Artnodes**. Barcelona (España). Disponible en <http://www.uoc.edu/art-nodes/espai/esp/art/baigorri0803/baigorri0803.html> Consultado el 6 de julio de 2015.
- BARTHES, Roland. 1980. **Mitologías**. Editorial Siglo XXI. México.
- BENECH, L., PAGOLA, L. & UBAID, M. 2005. Nodos entre arte, política y tecnología en Córdoba. 2do Simposio Prácticas de comunicación emergente en la cultura digital. Córdoba, Argentina, agosto de 2005. Disponible en <http://www.liminar.com.ar/pdf05/elles.pdf> . Consultado 15 de julio de 2015.
- BÜRGER, Peter. 1974. **Teoría de la vanguardia**. Editorial Península. Barcelona (España).
- CAIAZZA, Fabricio. 2012. **Tuítar en futuro**. www.sincita.com.ar. Rosario (Argentina). Disponible en http://issuu.com/faca/docs/tuítar_sincita?e=1046980/2966484. Consultado el 6 de julio de 2015.
- DEBORD, Guy. 1958. “Teoría de la deriva”. Texto aparecido en el número 2 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de la Internacional Situacionista. Vol. I: **La realización del arte**. Editorial Literatura Gris. Madrid (España). Disponible en <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>. Consultado el 3 julio de 2015.
- ECO, Umberto. 1967. “Para una guerrilla semiológica” en **La estrategia de la ilusión**. Editorial Lumen. Barcelona (España).

- ECO, Umberto. 2000. **Tratado de Semiótica General**. Editorial Lumen. Barcelona (España).
- CIARNIELLO, María Cruz. 2014. Baldosas libres para todos: salió el manual del Proyecto Anda. **Boletín EnREDando**. Rosario (Argentina). Disponible en <http://www.enredando.org.ar/2014/02/23/baldosas-libres-para-todos-salio-el-manual-de-proyecto-anda/> Consultado el 3 de julio de 2015.
- MARTINO, Inne y CAIAZZA, Fabricio. 2008. **Compartiendo capital**. Edita Compartiendo capital. Rosario (Argentina). Disponible en http://issuu.com/faca/docs/compartiendo_capital. Consultado el 3 julio de 2015.
- MU. 2013. Vereda con código libre. N° 66:23. Buenos Aires. Argentina. Disponible en <http://www.lavaca.org/mu/mu-66-10-claves-para-intentar-levantar-el-nivel-del-debate-politico/>. Consultado el 12 de agosto de 2015.
- PAGOLA, Lila. 2011. “Esquemas permisivos de licenciamiento en la creación artística” en **Construcción colaborativa del conocimiento**. Edita UNAM. México D.F.
- PINCHE. EMPALME JUSTO. 2009. Fallo judicial N° 490. T° 9. F° 16. Rosario (Argentina). Disponible en <https://pinchecable.wordpress.com/>. Consultado el 3 de julio de 2015.
- PINCHE. EMPALME JUSTO. ENERGÍA/SERVICIOS PÚBLICOS. 2014. Disponible en <https://www.facebook.com/pinchecable>. Consultado el 3 de julio de 2015.
- RODRÍGUEZ, Leonardo. 2010. Compartir no es delito. **Revista Sueños Compartidos**. N°7:13. Buenos Aires (Argentina). Disponible en <https://pinchecable.files.wordpress.com/2010/03/suenos-compartidos-feb-20101.jpg> Consultado el 3 de julio de 2015.
- VV.AA. 2006. **Copyleft. Manual de uso**. pp 110-111. Editorial Traficantes de sueños. Madrid (España). Disponible en <http://www.articaonline.com/wp-content/uploads/2011/07/Copyleft-Manual-de-uso.pdf> . Consultado 30 de junio de 2015.
- YOMANGO-TANGO. Disponible en <http://yomango.net/2011/10/yomango-tango-2/>. Consultado el 3 de julio de 2015.