

Rifiuto Con Affetto y la utilidad del arte

Publink

Rifiuto Con Affetto (Rechazo con amor) es un proyecto creado en el año 2007 por un grupo de artistas llamado Publink (Roberta Bruzzechesse, Maddalena Vantaggi y Maria Zanchi). Este proyecto forma parte de *Arte de Conducta*, un taller artístico de la artista Tania Bruguera en la Università IUAV de Venecia. La pieza se concibió con el objetivo de resolver un problema: la gente tiende a tirar objetos que siguen siendo útiles, sentenciándolos a la destrucción. La idea de tratar este tema desde un enfoque artístico posibilitó la realización de una obra de arte público: un contenedor normal de basura transformado en un armario público. La parte frontal del contenedor se sustituyó por dos puertas transparentes, para que así la gente pudiese ver en su interior y elegir qué dejar o qué llevarse. El viandante puede “tirar a la basura con amor” todos aquellos objetos de los que le cuesta desprenderse y “encariñarse” de los objetos que han dejado allí otras personas. El contenedor genera un intercambio de objetos, que de lo contrario, contribuiría a la formación de basureros cada vez más grandes.

El lugar asociado con los desperdicios se transforma en un lugar de encuentro e intercambio; lo que provoca una acción práctica y una reflexión sobre la tendencia hacia el derroche en una sociedad regida por la moda y la “hipertrofia de objetos”, que nos obliga a rechazar el uso de algo que todavía sigue siendo útil.

Rifiuto Con Affetto tuvo una acogida entusiasta por parte del público y los medios de comunicación tanto en el mundo del arte como fuera de él. Exposiciones, eventos artísticos, publicaciones, artículos, reportajes televisivos y ferias dedicadas al uso sostenible y al diseño dieron a conocer RCA y lo convirtieron en un servicio con su propia página Web: www.rifiutoconaffetto.it, donde se puede recabar toda la información sobre el desarrollo del proyecto. En la actualidad,

Rifiuto Con Affetto and utility of art

Publink

Rifiuto Con Affetto is a project created in 2007 by art group Publink (Roberta Bruzzechesse, Maddalena Vantaggi and Maria Zanchi). It takes part of *Arte de Conducta*, an artistic workshop of artist Tania Bruguera at Venice IUAV. The piece was conceived with the objective of solving a problem: people tend to throw away objects that can still be useful, sentencing them to destruction. The idea of approaching this theme with artistic eye lead to the realisation of a public art work: a normal garbage bin was transformed into a public cupboard. The frontal side of the bin was substituted with two see-through doors, so people can see what is inside the bin and choose to leave or take something. Passersby can “litter with love” all the items they feel sorry just throwing away and “grow attached” to objects left there by other people. The bin generates a swap of objects which would otherwise contribute to make dumping grounds bigger.

The place associated with waste is transformed into a place of encounter and exchange: it triggers both practical action and reflection over the tendency towards wastefulness in a society ruled by fashion and “hypertrophy of goods” - that forces us to refuse the use of something still helpful.

Refuse With Love was welcomed with great enthusiasm by public and media both in art world and outside. Exhibitions, artistic events, publications, articles, TV reportages and fairs dedicated to sustainable use and design allowed RWL to become known and develop into a service with its own website (www.rifiutoconaffetto.it) where all information and development of the project are gathered. At present, cities adopt RWL in schools, libraries and youth centres.

las ciudades han adoptado RCA en los colegios, bibliotecas y en los centros juveniles.

El proyecto *Rifiuto Con Affetto* pudo salirse del contexto artístico donde fue creado e introducirse en el mundo de la cotidianidad. Esto demuestra la utilidad práctica del proyecto, concebido más como un servicio que como una instalación artística.

Así pues, ¿es arte RCA? La respuesta a esta pregunta explora los límites de la ambigüedad de la creación artística y del mundo del arte institucionalizado, cuestionando la imagen del artista y la función del arte como tal.

El proyecto pertenece al ámbito del arte público. Con una diferencia: hay proyectos de arte público que se construyen y se realizan exclusivamente mediante la acción de un público, y proyectos que se denominan arte público sólo porque se instalan en espacios urbanos.

RCA no sólo activa un proceso mental en el usuario, en nuestro caso una reflexión sobre los desperdicios y el acto de tirar la basura, sino que además involucra al público directamente en la práctica. La gente “tira la basura con amor”, y se vuelve a encariñar, convirtiendo este acto en la parte esencial de la pieza. En este proceso, el usuario es el individuo que encuentra en la pieza una posible respuesta a una necesidad; la misma respuesta es la fuerza vital impulsora de la obra, que otorga al usuario la autoría de la misma. (op.Cit. Manifiesto Publink).

En RCA, el individuo encuentra una posible respuesta a una necesidad que no es precisamente intelectual, sino más bien práctica. Gracias a RCA, los objetos de los que no nos queremos desprender, reviven. Mediante una acción espontánea y continúa de los usuarios, RCA fomenta la práctica de una nueva filosofía de vida: “tirar a la basura con amor” y “volverse a encariñar”.

Se plantea la necesidad de preguntarse sobre la utilidad del arte y se intenta entender si es posible tener o si existe un arte útil, donde la utilidad implique el concepto de uso para satisfacer una cierta necesidad. Muchos artistas (incluidos los artistas públicos, los artistas políticos y los activistas), *no pretenden resolver el problema, simplemente ponen de manifiesto su urgencia.*

La idea de crear arte con la intención de resolver un problema arroja nueva luz sobre el concepto del artista: éste pierde el aura mística para ejercer una profesión que trabaja tanto la emoción como el intelecto del público, por medio de acciones que provocan cambios en la sociedad. *Rifiuto Con Affetto* propuso una práctica capaz de echar por tierra una serie de tendencias imperantes en nuestra sociedad, como los prejuicios contra el acto de “rebuscar”, y ofreció un camino alternativo, viable para abordar los cambios económicos y sociales.

Se puede afirmar que una característica del arte útil es el efecto que genera, este arte no se reduce a la estética ni a la satisfacción intelectual del usuario. Se manifiesta por sí mismo como un cambio social verdadero. Cada vez que se coloca un contenedor de RCA, se crea una nueva oportunidad de reflexión, un nuevo espacio, un nuevo punto de encuentro, repleto de nuevas relaciones que de otra manera nunca hubieran existido. Además, si consideramos RCA como otra forma de reciclar objetos que no queremos tirar a la basura, la pieza adquiriría un valor práctico en el plano medioambiental.

Refuse With Love project was able to get out of the artistic context where it was created and entered the world of everyday life. This demonstrates the practical avail of the project, perceived more like service than art installation.

So, is RWL art? The answer to this question explores the limits and ambiguity of making art and the institutionalised art world, disputing the image of the artist and the function of art itself.

The project belongs to the field of Public Art. A distinction has to be made: there are projects of public art that are built and realised only with the action of a public, and projects named public art just because they are placed in urban spaces.

RWL not only triggers a mental process in the user – in our case, a reflection on wastage and the act of littering – but also involves the public directly and on a practical level. People “litter with love”, and re-grow attached, making essential part of the piece. In this process, the user becomes the individual who finds in the piece a possible answer to a need; the same answer becomes the driving vital force of the work, giving the same user authorship of the work (op. Cit. Manifiesto Publink).

In RWL the individual finds a possible answer to a need that is not just intellectual but mostly practical. Thanks to RWL you can really give a life back to the objects you feel sorry throwing.

Through a continuous and spontaneous action of users, RWL sparks off the practice of a new philosophy of life: “littering with love” and “re-growing attached”.

It becomes necessary wondering about utility of art and trying to understand if it is possible to have -or if there is a *useful art* -where useful implies the concept of being used to satisfy a certain need. Many artists - public, activist or political artists included- *do not aim to resolve a problem, but simply highlight its urgency.*

The idea of making art with the goal of resolving a problem broadens the concept of artist into a new view: he loses the mystical aura to exercise a profession that works on both emotion and intellect of the public, through actions that trigger concrete changes in society. Refuse With Love proposed a practice able to demolish a set of trends in force in our society (i.e. the prejudice towards the act of “rummaging”), and offered an alternative way, able to address social and economical changes.

We could affirm that a feature of useful art is the *effect* it generates: this art is not restricted to the aesthetic and intellectual fulfillment of the user. It manifests itself as a real social change. Wherever the RWL bin was placed, a new opportunity of reflection, a new space, a new meeting point has been created, filled with new relations that wouldn't have existed otherwise. In addition, if we consider RWL as another category of recycling for items we regret binning, the piece has practical value also on environmental level.

Useful art goes beyond theorization of an idea or denunciation of an urgency: it becomes action and service. Coming from an artistic reading of reality, the service is able to address those needs often buried in the contemporary habits we all take for granted.

The mimicry due to the feature of being a service allows RWL to fit in a daily context and revolutionise the routine

El arte útil va más allá de la teorización de una idea o de la denuncia de una urgencia: se transforma en acción y servicio. Este servicio, que surge de una lectura artística de la realidad, puede atender aquellas necesidades que a menudo se ocultan en los hábitos contemporáneos que todos damos por sentado.

La imitación como resultado de su carácter utilitario, permite a RCA encajar en un contexto cotidiano y revolucionar la rutina mientras incide en la posibilidad de tener arte público en la vida cotidiana.

Parece lógico preguntarse qué diferencia existe entre arte útil y diseño. Y, por tanto, entre diseñador y artista útil.

Indiscutiblemente, la imagen del diseñador se entremezcla cada vez más con la del artista. En el diseño conceptual, por ejemplo, la "actuación" del producto es más importante que su funcionalidad (como en *Droog Design* o Paolo Ulian). El resultado es un producto cuya funcionalidad no está reconocida en lo práctico, pero sí en lo conceptual.

Lo que realmente distingue a un diseñador de un artista es su relación necesaria con la producción en masa (tanto con la manufacturación como con todo lo demás). Un diseñador concibe la producción en serie como su perspectiva, su objetivo es tener el mayor número de reproducciones. Por esta razón, necesita estar vinculado a las fábricas donde la realización y por tanto, los gastos de venta se abaratan.

Por otro lado, el artista está desvinculado de la producción en masa, no necesita satisfacer un mercado y tiene más libertad de acción. Puede elegir actuar en cada fragmento de la realidad, mientras que el campo de acción del diseñador se define por medio de una serie de habilidades específicas aplicadas a un contexto determinado. En la parte teórica del proyecto, el artista tiene más libertad mental que el diseñador, quien se encuentra limitado por las normas del mercado y la manufacturación.

Por esta razón, las fases creativas de un artista y un diseñador difieren por completo. Es posible que esta sea la razón de por qué el RCA lo creó un grupo de artistas en vez de un diseñador. Este último habría planteado numerosas cuestiones en relación con las normas para la eliminación de residuos, las normas del mercado y viabilidad y habría llegado a una solución totalmente distinta a la de *Rifiuto Con Affetto*.

Sin embargo, es poco probable que una sola obra de arte se extienda al mayor número posible de gente. Sería interesante y socialmente beneficioso si una *pieza de arte útil* como RCA, se fabricara en masa y tuviera una gran presencia.

Desde esta perspectiva, la fusión efectiva entre la planificación artística y el diseño es aconsejable. La libertad creativa del artista combinada con el conocimiento del diseñador sobre las normas del mercado pueden coexistir para crear piezas de arte que estén capacitadas para desempeñar un rol práctico en la vida diaria.

Arte útil: nunca más una utopía.

while it highlights the possibility to have public art in everyday life.

It comes natural to question what the difference between *useful art* and *design* is. And, therefore, between *designer* and *useful artist*.

Undisputedly, the image of the designer is interbreeding more and more with that of the artist. In *conceptual design* for example, the "performance" of the product is more important than its functionality (as in *Droog Design* or Paolo Ulian). The results is a product whose functionality is not that recognised on a practical level but more on a conceptual one.

What greatly distinguishes a designer from an artist is his necessary relationship with mass production (both manufacturing and beyond). A designer conceives with serial production as his perspective, his objective is having the highest number of reproductions. For this reason, he needs to be bound to factories where realisation and therefore selling costs are lowered.

The artist, on the other hand, is unattached from mass production, he doesn't need to please a market and he has more freedom of action. He can choose to act in every fragment of reality, whereas the designer's field of action is defined by a series of specific expertise applicable to a given context. In the theoretical part of the project, the artist has more mental freedom than the designer, who is limited by market and manufacturing rules.

For this reason, the creative phases of artist and designer are completely different. Possibly this is the reason why RWL was created by an art group rather than a designer. The latter would have raised a number of questions regarding garbage disposal rules, market, feasibility and would have come to an idea completely different from *Refuse With Love*.

However, a single work of art is not likely to reach the highest possible number of people. It would be interesting and socially helpful if a *piece of useful art* like RWL were to be mass manufactured and have a large presence.

From this perspective, effective fusion between artist planning and design is desirable. Artist's creative freedom combined to designer's knowledge of market rules can cooperate to create pieces of art which are able to hold a practical role in daily life.

Useful art: no more a utopia.

