

Carta abierta a la #OccupyBiennale: ¿los contextos artificiales distorsionan las réplicas?

Publicado originalmente en takethesquare.net

31/05/2012

Open letter to the #OccupyBiennale: Do artificial contexts pervert replication?

Originally published in takethesquare.net

31/05/2012

Carolina García

Han pasado unas cuantas semanas desde que comenzó la *#OccupyBiennale* (*#OcupalaBienal*). El marco fue/es un marco difícil: una exposición de arte contemporáneo, probablemente la más famosa de Europa, en la que la mayoría de los artistas pagarían por asistir con tal de añadir una línea más a su CV que incluya la Bienal de Berlín. Sin embargo, los movimientos *#occupy* y *#15M* fueron invitados, no por sus habilidades artísticas, sino por el proceso político que están viviendo en todo el mundo.

Hubo bastante controversia a la hora de participar en un evento artístico, el miedo a ser “expuesto”, el miedo a ser engullido por un evento “comercial”, cuando el arte se transforma en un artículo de consumo y olvida su función de cuestionar la realidad y cuando la trasgresión vende incluso más que el arte; parece ser que la “gente” se aburre tanto en la sociedad que necesita “aventuras”, así pues el arte tiene que vender aventura. Este fue el punto de partida de la Bienal, los visitantes del *#15M/#occupy* esperaban compartir una “aventura”, la misma que miles de personas están viviendo en sus plazas, un proceso de desobediencia civil que continua en nuestros tiempos. Ese era el riesgo y el reto que se pretendía superar cuando al final aceptaron la invitación.

El afirmar que el movimiento *#15M/#occupy* ha sido un éxito en todo el mundo es difícil de mantener. España ha demostrado que el *#15M* ha cambiado a la sociedad, quizá los cambios no son todavía visibles, pero son tan profundos que suponen un punto de inflexión en la sociedad española, ya que no hay vuelta atrás a la situación que existía previamente. El movimiento *#Occupy*, extendido por todo Estados Unidos, puede que haya tenido el mismo efecto: el despertar de una sociedad que recupera la conciencia de la gente y su capacidad para decidir por sí mismos, cosas que antes parecían muertas o aletargadas. Pero en la mayoría de los demás países, ha sido un movimiento “bien intencionado” que no ha conseguido un gran apoyo popular ni ha alcanzado logros concretos.

No obstante, el reto era muy difícil: se necesitaba tener una motivación clara e ideas contundentes, y fue particularmente complicado encontrarlas en un entorno artificial, con un objetivo artificial, sin un grupo principal que pudiera favorecerlas y sin ningún vínculo verdadero que pudiera unir a la gente en la plaza de la *#Biennale*

Some weeks have passed since the *#OccupyBiennale* started. The framework was/is a difficult one: a contemporary art exhibition, probably the most famous one in Europe, most of the artists would pay to be there to have an extraline in their CV that adds, Berlin Biennale. However the *#occupy* and *#15M* movements were invited, not because of their artistic skills but because of the political process they were living worldwide

There was quite a controversy about participating in an art event, the fear to be “exhibited”, the fear to be swallowed up by a “commercial” event, when art becomes a consumer article and forgets its function of questioning reality and when transgression is even more marketable than art; “people” it seems are so bored in society that they need “adventure”, so art has to sell that adventure. This was the starting point at the Biennale, *#occupy/#15M*, visitors expected to share an “adventure”, that thousands of people are living in their squares, the process of civil disobedience going on in our time. That was the risk and the challenge that was to be overcome when finally the invitation was accepted.

To say that the *#occupy/15M* movement has been successful all over the world is something very difficult to assert. Spain has shown that *#15M* has really changed society, perhaps the changes are not still visible, but they are so deep, that we can say it is a turning point in Spanish society as there is no way back to the previous situation. The *#Occupy* movement over in the US may have had the same experience, the awakening of society, that regaining of people’s consciousness and their capacity to decide for themselves, things that seemed dead or numb. But in most of the other countries it has been a “well intended” movement that has not managed to transcend into large public support or concrete gains.

The challenge, however, was very tough: a clear motivation and strong driving ideas were needed, and it was particularly difficult to find them in an artificial environment, with an artificial goal, with no core group that could help facilitation and with not real bonds that could tie people to the *#Biennale* square.

La institución

Cuando no participas en un movimiento, y ves cómo se desarrolla durante unos minutos o unas cuantas horas, no captas la idea de cómo surgió; no tienes ninguna pista que te indique que el espectador no es un espectador, sino que forma parte del espectáculo. Uno puede imaginarse a sí mismo construyendo un muro (qué irónico resultaría esto en Berlín) ladrillo a ladrillo, y construirlo como una separación de lo que no queremos (corrupción, dominación, esclavitud mental, explotación de lo remoto, de lo desconocido, manos corruptas invisibles), y también como un nuevo medio de expresión (pintura, escritura...)

El hecho de suponer que la gente que vino a la exposición no “observaría” el espacio del movimiento #15M/#occupy con la expectativa de que algo “suciediera” fue una forma equivocada de enfocarla la participación del público en la Bienal. Fue un error creer que la gente participaría simplemente por sentir la necesidad de hacerlo, esperar que una construcción pudiera reproducir el proceso de las plazas como espacio público, pensar que las cosas “sucederían” de forma natural cuando el proceso en sí mismo era artificial, no en un sentido peyorativo, sino sólo para describir que la participación particular de la gente que ocupaba el espacio era necesaria. Esta participación o fuerza impulsora, se desarrolló de forma orgánica, la gente se organizó en las plazas como si hubiera una motivación política o moral (quizá hasta incluso material).

Al mismo tiempo, la intención de los comisarios de la exposición de permanecer al margen del proceso no funcionó como se había planeado. No es posible jugar en ambos bandos, y presentar un espacio autogestionado con limitaciones porque éste en realidad pertenece al marco de la exposición; la relación de poder entre el comisario y el movimiento Occupy no se puede debilitar, de vez en cuando, ésta aparecía en escena y ni siquiera se produjo ninguna reacción ante esa situación.

Las Asambleas

La locura de la Asamblea, como algo intocable, inflexible, inmodificable, la creencia de que una Asamblea es algo más que una herramienta (entre otras cosas) de coordinación y toma de decisiones. El pretender que en una asamblea sea necesaria la presencia de todas las personas que han participado en las anteriores es excluyente. Cualquiera que pase por allí puede tomar una decisión, y no hay necesidad de esperar a una persona “especialmente implicada” como si fuera el “líder”. Si la gente puede asistir, estupendo, y si no, tienen que asumirlo, lo que a veces provoca situaciones difíciles, pero es así como funciona una plaza, de acuerdo con la creencia de que todos pueden participar y formar parte de ella. Otra cosa esencial es la confianza. Se deben tomar decisiones aunque no estemos presentes, hay que confiar en el grupo, en las decisiones que se adopten durante la Asamblea donde la gente intercambia opiniones, y aporta argumentos y matices. No podemos fosilizar las decisiones con respecto a lo que se decidió en el pasado, la construcción de una plaza es algo vivo, en constante movimiento y al igual que las decisiones cambian, necesitamos un cambio, no hay nada que pueda garantizarse para siempre excepto el re-pensar cualquier decisión.

En la Bienal, las asambleas programadas durante las primeras semanas no se respetaron. Nadie asistió, lo que nos da una pista del compromiso hacia un proceso de construcción colectiva, nadie tuvo la necesidad de hablar sobre los conflictos, sobre la situación internacional, de buscar soluciones o de cualquier otra cosa, aún así no se aceptaron decisiones en nombre de las asambleas.

The institution

When you're out of the movement, watching it evolve for a few minutes or hours, you do not get a sense of how it came to be; you get no hint that the spectator is not a spectator, but a part of the show. One can imagine building a wall, how ironic would that be in Berlin, one brick at a time, and building it as a separation from what is not wanted (corruption, domination, mental slavery, exploitation of remote, unknown, corrupt invisible hands), and as well as a new mean for expression (painting, writing...).

So to presume that people coming to the exhibition would not “look-at” the #occupy/#15M movement space expecting something to “happen” was a wrong way to focus public participation in the Biennale. It was wrong to believe people would simply join because they had the need to, to expect that a building could reproduce the process of the squares as public space, to think that things “would” happen naturally when the process itself was artificial, not in a pejorative sense, only to describe that it needed a particular input from the people occupying the space. This input, or driving force, happened organically as people organized in squares as there was a moral or political (maybe even material) motivation.

At the same time, the intention of the curators to stay out of the process has not worked as planned. It is not possible to play in both sides, to present a self-organized space with constraints because it really belongs to the exhibition set; the relation of power between curator and Occupy could not be diluted, every now and then it appeared in the scene and no reaction to that situation ever occurred.

The Assemblies

Assembly madness, as something untouchable, fixed, un-redoable, is the belief that an Assembly is something else rather than a tool (amongst others) for coordination and decision-making. To pretend that in an assembly it is necessary to have everybody that may have participated in previous ones, is not being inclusive. Anyone that passes by can make a decision, and there is no need to wait for a “specially implicated” person as he or she is a “leader”. If people can attend, great and if not they have to assume it, that leads sometimes to difficult situations, but it is how a square works, under the belief that everybody is a part of it, and can participate. The other essential thing is Trust. Decisions must be taken even if we are not present, one has to rely on the group, on the decision taken during an Assembly where people discuss and add nuances and arguments. We can't fossilize decisions to what was decided in the past, the building of a square is something alive, continuously changing, and as decisions change, needs change, there is nothing that can be guaranteed forever except that every decision can be re-thought.

In the Biennale, the scheduled Assemblies have not been respected in the first weeks. Nobody attended, so that gives a clue of the commitment towards the collective building process, nobody had the need to talk about the conflicts, to look for solutions, the international status of things, or anything, but in the name of assemblies decisions were not accepted.

The fascism

Although it may seem quite unbelievable, there have been some fascist behaviour among some of the so-called occupiers, that don't represent what actually happens in the squares, where respect and active listening takes place. Instead of this we found a

El fascismo

Aunque pueda parecer increíble, hubo cierto comportamiento fascista entre algunos de los supuestos ocupantes que no representan lo que en realidad sucede en las plazas, donde el respeto y la escucha activa tienen cabida. Por el contrario, nos encontramos con una falta total de respeto e incluso las personas que se habían unido a esta plaza “artificial” se sintieron atacadas, lo que dificultó, en lugar de hacerles partícipes en el juego de la exposición, que permanecieran allí y se involucraran de verdad. El resultado de esta actitud fue que la gente se marchó de la *#OccupyBiennale*, hubo sentimientos de hostilidad, invitaciones a abandonar la plaza, un ejemplo fue la lista de correos electrónicos en la que se incluía un correo cuyo asunto era: “Exclusión del invitado ocupante antisocial, arrogante, antiartístico, y anti-individual”.

Seguido en parte por:

“Las personas que provoquen conflictos constantemente, que no acepten la decisión de asambleas previas, que digan tonterías, que mantengan una actitud arrogante e inflexible deberán marcharse. Necesitamos a gente constructiva y no a gente conflictiva. Estamos en Alemania donde reina la ley y el orden. Hasta en el movimiento alemán *Occupy* existen leyes y órdenes que se han decidido en asambleas anteriores. Si no estás dispuesto a aceptarlas, es mejor que te vayas”.

Una semana después y debido a la presión, explicaron que se trataba de “sarcasmo”. ¿Resulta creíble? ¿Quién puede aceptar este tipo de comportamiento? ¿Dónde está el sarcasmo? Durante todo el proceso de la *#OccupyBiennale*, observamos algo que estuvo presente en la gente que vino como “invitados”, “visitantes” e incluso a los que se les trató como “enemigos”: la existencia de ideas contundentes y de un “nosotros”, a ese “nosotros” pertenecen los mejores, los ganadores, así es que la *#occupy* en vez de ser un espacio sin identidades, sin discriminaciones, se manifestó como una identidad exclusiva más.

Esto demuestra que el fascismo está presente, cuando permanecemos callados y no hacemos nada con respecto a este tipo de comentarios, y en particular, en un país con un historial repleto de deportaciones, fronteras, donde todavía resurgen viejas heridas y donde ciertos temas resultan delicados. Pero el problema no es que haya un fascista, hay muchos, y tendremos que plantarles cara, el problema es que nadie reacciona, ¿miedo?

El miedo

Este miedo nos lleva a adoptar una serie de comportamientos extraños: a permanecer callados cuando se produce un comportamiento intolerable, a respetar los roles establecidos por ser “invitados de una institución” y tener que respetar las reglas a pesar de no tener ningún sentido en nuestro contexto, a tener miedo de discutir y debatir cuando existe una censura sobre ciertos temas de los que se habla, a restringir ciertos debates sólo a los alemanes porque los “foráneos” no comprenderíamos el contexto alemán. En lugar de entender que la construcción de un proceso global significa explicar los contextos, decodificar las ideas que pueden ser obvias para la población local pero no para el resto, sin embargo, un muro surgió de nuevo. Se creó un “nosotros” y un “vosotros”, el diálogo dejó de fluir, uno tiene razón, el otro está equivocado, no es posible un intercambio, las posiciones son inamovibles. Esto no puede formar parte de una *#plaza*, donde no existe un razonamiento real previo, donde está todo por hacer, donde todo se puede cuestionar y donde las soluciones se conciben a partir de los debates.

lack of respect, and even mobbing done to people who has joined this “artificial” square, making difficult to stay and actually work on things rather than playing the game of exhibition. The result of this attitude was people leaving the *#OccupyBiennale*, feelings of hostility, invitations to leave, an example in the mailing list, a mail with subject that read: “Exclusion of antisocial, arrogant, anti-art, anti-individual occupy guest”

Followed partially by:

“Permanently trouble making people who dont accept the decision of former assemblies, talking bullshit, standing on an arrogant, non flexible position should be sent back. We need constructive people and no trouble makers. you are here in Germany where law and order rules. Even in the german Occupy Movement we have law and orders decided by

former assemblies. If you are not able to accept those former decisions you better go back home.”

A week after and under pressure, it was explained that it was “sarcasm”, is this believable? Who can accept this behaviour? Where is the sarcasm? We saw something present through all the process of the *#OccupyBiennale*, people that come are “guests”, “visitors” or even treated as “enemies”, there is a “we”, strong identities, to the “we” belong the best, the winners, so the *#occupy* instead of being a space with no identities, no discrimination, comes out to be one more identity and exclusive.

This shows another fact that fascism is present, when it comes to remain silent and don't do anything about these kind of comments, specially in a country with such a background full of deportations, borders, where the wound still emerges and where certain topics are still sensitive. But the problem is not to have a fascist there are many, and we'll have to cope with that, the problem is that nobody else reacts, fear?

The fear

This fear lead us to several uncommon behaviours as remaining silence when intolerable behaviour took place, to respect the established roles of being “guests of an institution and having to respect the rules even if they make no sense in our context, fear to discuss and debate when there is censorship around certain topics being talked, restricting certain debates just to Germans because the “outsiders” would not understand the German context. Instead of understanding that building a global movement means explaining contexts, decoding ideas that can be obvious for the local people but not for the others, but a wall appeared once more. A “we” and a “you” were created, dialogue stopped flowing, one is right, the other is wrong, no exchange is possible, positions are fixed. This cannot be part of a *#square*, where there are no previous truthful statements, everything is under construction, everything can be questioned and solutions are built based on the discussions taking place.

An individual or collective process?

A thing that happened during the organization of the “event”, was that there was not a thought given to the building of a commons: of a common space, of a common working place, of a common goal. The square was a container, a check-in of projects that were individually shown at an exhibition. Why and how did that

¿Un proceso colectivo o individual?

Otra cosa que ocurrió durante la organización del “evento” fue que no hubo ningún pensamiento orientado a la construcción de lo común: un espacio común, un lugar de trabajo común, un objetivo común. La plaza era un contenedor, un registro de proyectos que se presentaban de forma individual en una exposición. ¿Cómo y por qué sucedió esto? Quizá no sea fácil responder a esta pregunta, mientras se nos llena la boca de palabras como colectivo, colaboración, nuestras prácticas se alejan mucho de su significado. Por último, hubo falta de madurez política en el grupo, la tensión entre formar o no formar parte de toda la exposición generó una situación en la que al final se mostró a los “visitantes” una exposición, un modelo de lo que se supone que es una plaza que dista bastante de la realidad.

La gente que pertenece al supuesto movimiento *occupy*, con más voz que el resto, parece estar en su mayoría interesada en escribir sus nombres en las paredes de una exposición de arte famosa que les garantizará un beneficio adicional al incluirla en su CV mientras se olvidan de que uno de los principios básicos del movimiento es evitar cualquier lucro personal.

Las redes sociales presentan una perspectiva fundamentalmente histórica en la que se incluye a la gente y sus relaciones. El éxito de la *Spanish Revolution* se cimenta en el tejido social de la población. No se puede decidir sin más CREAR UNA PLAZA y esperar que este tejido social tenga una calidad cualquiera. La construcción de las redes sociales necesita tiempo, esfuerzo y participantes. Pero la plaza de la *#OccupyBiennale*, una plaza literal, rodeada de gruesos muros, no invita a nadie de fuera a entrar dentro de sus límites físicos. Un ejemplo fue la intervención de Jérémie Zimmermann¹ de *La Quadrature du Net* que habló sobre el ACTA² (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) delante de doce “foráneos” que ya estaban al tanto del tema. Nadie más estaba interesado. Quizá, ¿por qué ya sabían el alcance y las consecuencias del ACTA? Un colectivo habría respetado al “invitado” y le habría dado la oportunidad de transmitir sus opiniones.

Conclusiones

La construcción de una plaza artificial ha fracasado pero es bueno darse cuenta de por qué y entender el proceso. En primer lugar, es imposible escapar de las lógicas de las exposiciones e instituciones; podemos interactuar con ellos, podemos presionarles para que cambien algunas cosas, pero lo que no es posible es concebir un proceso de libertad real en su interior (como los que se vivieron en las plazas). Una plaza no tiene límites, ni restricciones, mientras que una exposición, aunque su propósito sea diferente, tiene que establecer un límite entre lo que es la “propia” exposición y el espacio *#Occupy*. Cuando surgen problemas, como la falta de espacio, se tienen que solucionar dentro de un espacio predefinido y limitado, a ser posible sin “alterar” otras partes de la exposición. No se puede cuestionar el concepto de los roles que desempeñan cada una de las partes de la exposición, y por último, hay un comisariado, por lo que la *#OccupyBiennale* tuvo su recinto, y cuando se

happen? Perhaps it’s not an easy question to answer, while our mouths are full of words like collective, collaboration, our practices are very distant from them. In the end there was a lack of political maturity in the group, the tension between being or not being part of the whole exhibition lead to the situation of finally presenting the “visitors” with an exhibition, a model of what is supposed to be a square which is very far from reality.

People belonging to the so called occupy movement, with more voice than the rest, seem interested mainly in putting their name on the walls of a famous art exhibition that will guarantee some extra rewards, once it is added to their CV and forgetting that one of the basic principles of the movement is to avoid personal profit.

Social networks present a fundamentally historical perspective, involving people and their relationships. The success of the Spanish Revolution takes root in the social fabric of the population. One can’t just decide to MAKE THE SQUARE and expect this social fabric to be of any quality. Building networks take time, effort and participants. But the *#OccupyBiennale* square—a literal one, enclosed between strong walls, doesn’t invite anyone from outside to its physical boundaries. One example is the intervention of Jérémie Zimmermann from *La Quadrature du Net*, who talked about ACTA in front of a dozen “outsiders” who were all already in the know. Nobody else was interested. Maybe because

they already understand the scope and consequences of ACTA? A collective would have respected the “guest” and given him a chance to transfer this knowledge.

Conclusions

The construction of an artificial square has failed but it’s good to see why and understand the process. First of all, to escape the logics of exhibitions and institutions is not possible; we can interact with them, we can do some lobbying so that some things change, but what is not possible is to think a process of true freedom inside them (as the ones lived in the squares). A square has no limits, no restrictions, while an exhibition has, even if there is a different purpose, to establish a border between what is the “proper” exhibition and the *#Occupy* space. When problems appear, such the lack of space, they have to be solved within the predefined and limited space, without it being possible to “disturb” other parts of the exhibition. The concept of what role was played by every part in the exhibition cannot be questioned, and finally there is a curatorship, so the *#OccupyBiennale* had its cage, and when it was found that it didn’t accomplish the needs of all the “occupiers” a “battle” for space started that could only be solved by having people leave.

An inclusive space could not be made, not just for this, but also for the lack of political views and aims of the people most involved, for the incapacity of setting up discussions about conflicts, but also solutions, experiences, a “lecture” based space, where no collective intelligence could be felt. There is a lot to be learned about collective processes, when the people are in the squares, where a high percentage of the population is involved, it means a deep social change. In the end this means changing social rules, it means changing our own positions, even when we may think they are the best and obviously so, it opens a space for questioning the unquestionable, but those kind of changes we never know when or why they happen, they are spontaneous and unpredictable.

Meanwhile we should be able to remember that we are not playing games, nor playing assemblies, nor squares, people are suffering. The causes are many, injustices due to social welfare being destroyed and they will get worse and affect even to “rich” countries, people is dying daily fighting for freedom and food. Activism is not a goal, something to be done in our spare time, the goal is to

1. N. de la T.: Jérémie Zimmermann es el portavoz y cofundador del colectivo francés *La Quadrature du Net*, con sede en París, que defiende y promueve la libre circulación de la información y el conocimiento en Internet.

2. N. de la T.: ACTA (Acuerdo Comercial contra la Falsificación) es un acuerdo que propone crear normas internacionales que protejan los derechos de la propiedad intelectual con el propósito de evitar la falsificación de bienes, medicamentos genéricos y la piratería en Internet.

descubrió que no satisfacía las necesidades de todos los “ocupantes”, se produjo una batalla por el espacio que sólo se pudo resolver haciendo que la gente se marchara.

No se pudo crear un espacio incluyente, no sólo por lo anterior, sino también por la falta de objetivos y opiniones políticas de la gente más implicada, por la incapacidad de establecer debates sobre los conflictos, las soluciones, las experiencias, una “charla” sobre el espacio donde no se pudo sentir ninguna inteligencia colectiva. Queda mucho por aprender sobre los procesos colectivos, la presencia de la gente en las plazas, donde participa un alto porcentaje de la población, supone un profundo cambio social. Al final, esto conlleva un cambio en las normas sociales, un cambio en nuestras actitudes, incluso cuando pensamos que éstas son aparentemente las mejores, se abre un espacio en el que se cuestiona lo incuestionable, pero nunca sabremos cuándo o por qué estos cambios suceden, son espontáneos e impredecibles.

Entretanto deberíamos ser capaces de recordar que no estamos jugando al juego de las asambleas, de las plazas, la gente está sufriendo. Los motivos son muchos, las injusticias provocadas por la destrucción de la asistencia social, que irá a peor y que incluso afectará a los países ricos, la gente muere a diario en su lucha por la libertad y los alimentos. El activismo no es una meta, algo que hacemos en nuestro tiempo libre, el objetivo es cambiar e interrumpir la lógica del sistema, construir un nuevo mundo, no emprender un proceso sin ningún objetivo. Se está produciendo un movimiento global fuera, muchos países están buscando alternativas y por primera vez en la historia, el conocimiento está más repartido, hay herramientas para ponerlo en común, tecnologías que facilitan la información, la comunicación y la toma de decisiones y que se pueden poner de nuestra parte si las defendemos, así pues mientras el viejo sistema se colapsa, tenemos la oportunidad de crear un cambio global y un mundo mejor para todos. ¿Lo haremos?

Para olvidar el miedo tenemos que sentirnos libres y esto no pasó en la *#OccupyBiennale*.

change and disrupt the logic of the system, to build a new world, not to carry out a process with no goal. A global movement is taking place outside, many countries are really searching for alternatives and for the first time in History knowledge is more distributed, there are tools to put it in common, technologies to facilitate information, communication and decision-making, and they can be on our side if we defend them, so while the old system is collapsing, we have the opportunity to build a global change and a better world for everyone. Shall we do it?

To forget fear we have to feel free and this did not happen in the *#OccupyBiennale*.