

Antoni Abad: hacia megafone.net

Antoni Abad: to megafone.net

M. MONTSERRAT LÓPEZ PÁEZ*

Artigo completo submetido a 26 de janeiro de 2017 e aprovado a 5 de fevereiro 2017.

*España, artista visual, profesora. Doctora en Bellas Artes, Universitat de Barcelona.

AFILIAÇÃO: Facultat de Belles Arts. C. Pau Gargallo, 4 / 08028 Barcelona, Espanha. E-mail: montserratlopezpaez@ub.edu

Resumen: Antoni Abad (Lleida, 1956) es un artista visual cuya trayectoria ha pasado por la incursión en distintos medios de expresión hasta derivar en los nuevos medios del arte. megafone.net (2004- en curso) es su último gran proyecto en internet, que deviene un intento de encuentro entre el arte y otras realidades sociales. Este artículo propone desvelar las conexiones entre la obra anterior de Abad y megafone.net, así como introducir este último tipo de prácticas en el ámbito de la investigación artística, al tiempo que contribuir a propagar las voces de los colectivos en ellas implicados.

Palabras clave: Proyecto artístico / net.art / Intervenciones / Arte contemporáneo / Proyecto Z / Megafone.net / Antoni Abad.

Abstract: *Antoni Abad (Lleida, 1956) is a visual artist whose career has gone through the incursion into different media of expression to derive in the new media of art. megafone.net (2004- in process) It is his last big project on the internet, which becomes an attempt to meet art and other social realities. This article proposes to reveal the connections between the Abbot's previous work and megafone.net, as well as to introduce the latter type of practices in the area of the artistic research, at the time that to help to spread the voices of the groups in them implied.*

Keywords: *Art project / net.art / Interventions / Contemporary art / Project Z / Megafone.net / Antoni Abad.*

Antoni Abad Roses (Lleida, 1956), licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona (1979), es un artista visual cuya trayectoria ha pasado por la incursión en distintos medios de expresión hasta derivar en los nuevos medios del arte. *megafone.net* (2004- en curso) es el nombre genérico de un macroproyecto, así como de la web que lo alberga (<http://megafone.net/site>) que, a través de la telefonía móvil y la red, deviene un intento de encuentro entre el arte y otras realidades sociales.

El presente artículo propone desvelar las conexiones entre la obra anterior de Abad y *megafone.net*, así como introducir este último tipo de prácticas en el ámbito de la investigación artística, al tiempo que contribuir a propagar las voces de los colectivos en ellas implicados.

1. Modelos combinatorios: esculturas nómadas

Los inicios de Abad se vinculan al dibujo y la pintura, pero a mediados de los 80, sus obras, que ya venían reclamando salirse del plano, se declaran abiertamente escultóricas. De este período datan sus piezas realizadas en gomaespuma (1985-87) o en Mecalux (1988-91), entre otros materiales. En una conversación con la crítica de arte Glòria Picazo, con motivo de la exposición que reúne las obras de este período, *Antoni Abad. Medalla Morera 1990*, el artista dice en referencia a su quehacer artístico, que le “gusta considerarse en la línea de trabajo de los minimalistas. Podríamos hablar del ejercicio de la *mínima expresión en contenido y forma*” (Abad, 1991:10). Las esculturas de Abad resultan experimentos plásticos sobre el lenguaje de la forma, a través del uso de materiales industriales y a los que el artista confiere una maleabilidad distinta a la que estos conllevan de fábrica. Con ellos conforma modelos básicos, figuras geométricas y modulares con capacidad de múltiples combinatorias.

Su metodología de trabajo es paciente, ordenada y sistemática. Boceta cientos de dibujos, series, variaciones... agrupa, selecciona y elabora pequeñas maquetas para “finalmente –y en palabras del artista- presentar una de las opciones de la pieza, a menudo condicionada por el espacio donde se instala. A veces, en series de fotografías muestra otras posibilidades de la pieza. Esta secuencia representa una parte del total de opciones. Pero, en efecto, el espectador puede descubrir otras” (Abad, 1991:8). NB: Todos los textos citados se hallan escritos en catalán y se han traducido en este artículo al castellano a fin de conferir coherencia al texto. Además, en este caso particular, se ha variado la persona del tiempo verbal, “muestro” en el original, con idéntica finalidad.

A mi entender, una cuestión primordial de este período es la consideración de las secuencias fotográficas, y excepcionalmente en vídeo, que Abad realiza a partir de las esculturas y que suelen exponerse a la par: “Estos trabajos complementan las piezas físicas. Muestran las múltiples posibilidades de la pieza final. A veces, me gusta considerarlas como trabajos independientes”, comenta el artista (Abad, 1991:10). Representan el despliegue o el pliegue de las esculturas sobre sí mismas, su disposición o recomposición en un espacio dado, como si de *esculturas nómadas* se tratase (expresión empleada para la denominación de este apartado). La *noción de metamorfosis* presente en ellas, detectada por

Gloria Picazo en la misma conversación antes mencionada, apela a la inestabilidad de la materia, a la potencialidad de cambio y por ende a la transitoriedad del ser (Figura 1).

2. Videoinstalación y proyecciones del sujeto

En Abad, el deseo de conocer nuevos materiales corre en paralelo a la indagación en nuevas técnicas y tecnologías. En 1993, y coincidiendo con una residencia en the Banff Centre for the Arts and Creativity (Canadá), su práctica se adscribe a los medios audiovisuales, con la consiguiente deriva del discurso. Las esculturas se expanden al ámbito de la instalación, en concreto, de la videoinstalación. Entre las producciones de esta etapa se hallan *Medidas menores* (1994), *Últimos deseos* (1995), *Una giornata particolari* (1995), *Fuerza de flaqueza* (1995) y *Sísifo* (1995).

La transitoriedad del ser, a la que las *esculturas nómadas* apelan, se revela ahora en su máxima expresión en las videoinstalaciones, cuyo protagonista indiscutible es el sujeto en situación de vulnerabilidad extrema frente a las coordenadas espacio-temporales de nuestros días, el sinvivir del individuo contemporáneo. Y el bucle, al que todo desplazamiento constante evoca, y que anticipaba la secuencialidad *ad infinitum* de aquellas, deviene un denominador común de las nuevas obras.

El artista y teórico Eugeni Bonet refiere el desplazamiento de la práctica de Abad como “una lógica prolongación de unos planteamientos que ya se hallaban presentes en sus esculturas de los últimos ochenta” (Abad, 1995:8). El autor lo argumenta a través de la introducción en las últimas esculturas de un elemento de medición, *el metro (-patrón) plegable*, sustituido en las videoinstalaciones por el hombre como la medida de todas las cosas. Al respecto concluye Bonet: “si, hasta aquí, sus medidas/consideraciones se referían claramente al contexto propio de su arte/oficio, y a su intervención en el mismo, sus sucesivas mediciones se abren a otros patrones. Los del lenguaje, las conductas, los sentimientos, la rutina, el deseo... y, en suma, el vivir cotidiano (Abad, 1995:6).

Como se adelantaba, el sujeto de las videoinstalaciones (a menudo el propio Abad) representa la extrema vulnerabilidad y el desasosiego del individuo contemporáneo. Así ocurre, por ejemplo, en *Últimos deseos* (1995), la proyección del contrapicado de un funámbulo que avanza y retrocede incesantemente sobre la cuerda floja por encima de nuestras cabezas; o, por poner otro ejemplo, en *Sísifo* (1995), la proyección de una imagen en efecto espejo, que muestra a un personaje que estira del extremo de una cuerda sostenida en el extremo opuesto por su doble idéntico, el individuo confrontado con su otro yo y atrapado de por

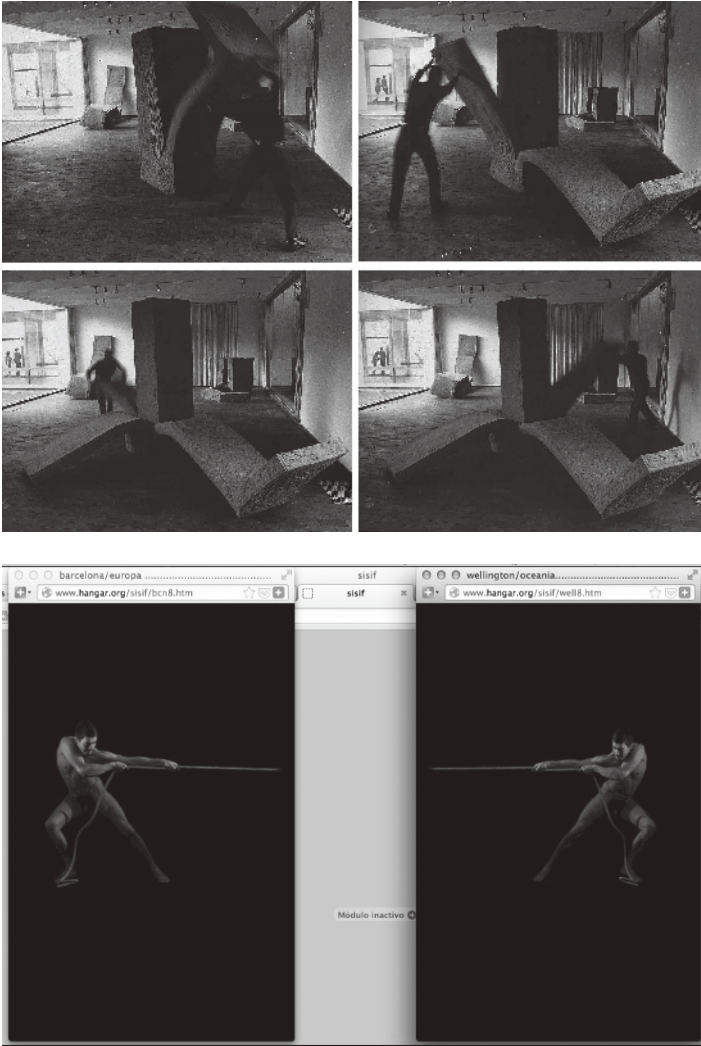

Figura 1 · Antoni Abad, S.T., 1986. Goma espuma, 250x460x420 cm.
Fuente: Abad A. (1991) Medalla Morera 1990, Lleida: Museo Morera, págs. 28-31.

Figura 2 · Antoni Abad, Sísifo 1996. Versión en línea que se sirve de dos servidores, uno en Barcelona (España_Europa) y otro en Wellington (Nueva Zelanda_Oceanía). Fuente: Imagen procedente del archivo de artistas de la web de Hangar. Centre de Producció i Recerca en Arts Visuals: www.hangar.org/es/arxiu-artistes-alfabetic/antoni-abad-i-roses/ [Consulta del 23.01.2017]. Enlace del proyecto: www.hangar.org/sisif/indexv.htm [Consulta del 23.01.2017]

vida, como en el mito griego, en una lucha ingente, rutinaria y sinsentido consigo mismo. En la segunda versión de *Sísifo* (1996) para internet, el desasosiego se incrementa todavía más, emplazando al hombre y su doble, en las antípodas (Figura 2).

De forma análoga sucede en la trilogía de Abad sobre los hábitos y costumbres de las ratas e integrada por *Errata* (1996), *Ciencias naturales* (1997) y *Love Story* (1998). En palabras del artista, las ratas conforman “una sociedad paralela que vive un metro más abajo y sirve de metáfora de nosotros mismos, de nuestra propia miseria”.

Y a las ratas le siguen las moscas, protagonistas del proyecto *Z* (2001-2003), el símil definitivo del comportamiento humano en el arte de Abad. *Z* es su primer gran trabajo en net.art, tras alguna otra incursión, como el proyecto *1.000.000* (1999), galardonado con el Premio Arco Electrónico 1999. El artista multimedia Roc Parés, cronista del proyecto desde el principio, define *Z* como “un auténtico experimento de web 2.0 *avant la lette*, (y) antecesor directo de los proyectos de arte y comunidades digitales de megafone.net” (Abad; 2014:12-13). *Z* cuenta con versiones analógicas y digital. El programador Daniel Julià asiste al artista en una colaboración que enlaza con los diez primeros años de megafone.net.

La mosca digital es una especie de virus, un programa informático que el usuario se descarga en su ordenador y que circula libremente por la pantalla cuando este se conecta a internet. *Z* se propaga y crea una comunidad de usuarios conectados entre si de forma gratuita, sin publicidad y descentralizada.

El proyecto *Z* parece seguir el rastro del filósofo Ludwig Wittgenstein, en concreto de la observación nº 309, en *Investigaciones filosóficas*: “¿Cuál es tu objetivo en filosofía? — Mostrarle a la mosca la salida de la botella cazamoscas” (Wittgenstein, 1999). Algunas interpretaciones sobre esta observación coinciden en que Wittgenstein compara, en ella, a la mosca con el individuo y al frasco (botella cazamoscas) con el lenguaje y las reglas del conocimiento humano, que nos impiden adoptar nuevas visiones frente a la realidad social. La razón de la filosofía: liberar a la mosca, es decir, dotar al hombre de nuevas perspectivas. En *Z*, Abad visibiliza la observación del filósofo en cada uno de los usuarios-moscas de toda una comunidad, introduciendo la mosca en el cristal-pantalla-del-ordenador-personal, en el nuevo medio-lenguaje, incitándolos a reflexionar sobre qué hacer con él para no sucumbir atrapados y, lo más importante, cómo hacer para que su uso revierta de manera positiva en la sociedad. Para Abad, la reflexión sobre el medio se expande, por enésima vez, al propio sentido de la práctica artística.

Figura 3 · Antoni Abat, megafone.net: sitio*TAXI – México DF (2004).
 Imagen de los taxistas de DF participantes en el proyecto sitio*TAXI.

Figura 4 · Antoni Abat, megafone.net: sitio*TAXI – México DF (2004).
 Palabras y lugares de los registros del proyecto sitio*TAXI.

Fuente: www.megafone.net/mexicodf/about
 Fuente: www.megafone.net/mexicodf/map/index

3. Telefonía móvil e internet: colectivos visibles

A mi entender, gran parte del sentido lo halla en *megafone.net*, el megaproyecto en el que el artista trabaja desde 2004 y que en 2016 cuenta con 14 subproyectos o canales, cada uno de los cuales concede la voz a un colectivo particular. De origen, arraigo y hábitos distintos, los colectivos implicados son grupos de individuos normalmente invisibles para la sociedad que los acoge. Dar voz al otro es el primordial objetivo de este trabajo.

Desde 2004, megafone.net invita a grupos de personas marginadas a expresar sus experiencias y opiniones. Mediante el uso de teléfonos móviles registran y publican, de forma instantánea en la Web, mensajes de audio, vídeo, texto y foto. Los participantes transforman estos dispositivos en megáfonos digitales, capaces de amplificar sus voces individuales y colectivas a menudo ignoradas o desfiguradas por los medios de comunicación hegemónicos (www.megafone.net/INFO/index.php?/espanol-info/).

El sitio o web, denominada originalmente www.zexe.net/Z, se estrena con el subproyecto *sitio*TAXI* (disponible en www.megafone.net/MEXICODF), una intervención en la que participa un grupo de 17 taxistas de México DF, invitados a retratar sus singulares realidades a través de teléfonos móviles, previo consenso de cómo hacerlo, qué canales utilizar... (Figura 3) En 2005, le sigue *Canal*GITANO - Lleida* (disponible en <http://megafone.net/LLEIDA>), en el que participan 20 jóvenes taxistas gitanos de Lleida. Estas dos primeras intervenciones se muestran en la exposición *Antoni Abad*, celebrada en el Centre d'Art la Panera (Lleida) entre enero y marzo de 2005. De 2005 también datan *Canal*GITANO- León* (<http://megafone.net/LEON>) y *Canal Invisible* (<http://megafone.net/MADRID>), este último adscrito a un grupo diez de trabajadoras sexuales de Madrid. En 2006 se inicia *Canal Accesible* ([megafone.net/ BARCELONA](http://megafone.net/BARCELONA)), que propone revisar las barreras arquitectónicas de la ciudad de Barcelona con la implicación de cuarenta personas con diversidad funcional. La lista de proyectos continua. E increíble resulta la deriva de alguno de ellos, como por ejemplo, la re-edición de *Canal Accesible* en Montréal (*MONTRÉAL*IN/ACCESSIBLE, 2012-13*) y en Ginebra (*GENÈVE*ACCESSIBLE, 2008*), a demanda de responsables de las áreas sociales de las respectivas ciudades.

La metodología de trabajo puesta en práctica es habitualmente similar, salvando las diferencias de las particularidades de cada colectivo y su respectivo contexto sociocultural. Lo primordial, como ya se ha apuntado, es conceder la voz al otro, visibilizarlo, y con ello hacer visible su singular *modus vivendi*, sus hábitos y costumbres y sus déficits también; y hacerlo desde el lugar mismo del otro, para una revisión de los imaginarios desde dentro, y para que

su disseminación nos interpele y nos permita la reescritura de un relato plural. Liberar a la mosca del frasco, liberarnos del lenguaje y el conocimiento restrictivo y atender otros parámetros. En *megafone.net* el sentido de la filosofía y del arte parecen aunarse (Figura 4).

Referências

- Abad A. (1991) *Medalla Morera 1990*, Lleida: Museo Morera.
- Abad, A. (1995) *Últimes coincidencias*, Lleida: La Paeria.
- Abad, A. (2014) *megafone.net*, Barcelona: Museo d'Art Contemporani de Barcelona
- (MACBA)/ Acción Cultural Española (AC/E)/ Turner.
- Wittgenstein, L. (1999; 1986 1ª. Impresión castellano; 1958, Londres: Basil Blackwell) *Investigaciones filosóficas*, Barcelona: Altaya.