

**Antonio R.
Montesinos**

Artista independiente
España

INOPIAS. REUTILIZACIÓN Y REMEZCLA URBANA COMO EJERCICIO UTÓPICO

La serie ‘Inopias’ (2008 – 2015), es una serie de proyectos instalativos comenzados a raíz de las crisis del 2008 y que proponía una respuesta ante la fractura social provocada por la crisis del modelo económico liberal que tuvo lugar en esos años. Esta respuesta se pretendía plantear desarrollando un posicionamiento que colocaba al ciudadano en una posición de poder sobre su contexto inmediato: la ciudad. Siguiendo estas pautas trabajaba componiendo una serie de paisajes urbanos realizados de forma casual, que representaban ciudades imaginarias realizadas con objetos encontrados y materiales pobres. Estas maquetas retomaban ciertos modelos utópicos modernos –en los que se aplicaba un modelo urbanístico basado en el orden y la razón para imponer un contexto social específico– para reinterpretarlos desde una práctica lúdica, especulativa y basada en los materiales.

Una de las ideas fundamentales del proyecto consistía en reutilizar materiales desechados por el sistema para construir alternativas. La propuesta pretendía trabajar a partir de materiales reutilizados, técnicas encontradas y modelos urbanos pasados, apostando por una posición que huía de la especialización.¹ Siempre desde esta posición *amateur*, se intentaba retomar cierto «impulso utópico» dirigido hacia el futuro, situando al ciudadano como protagonista de ese «ejercicio de imaginación» que supone la proyección de utopías, como sujeto que quiere expresar su deseo de participación en la construcción de modelos urbanos y sociales diferentes.

Martín Perán, en el texto de la exposición ‘Futuros abandonados. Ayer ya era la cuestión’ habla sobre cómo, en estos momentos, vivimos bajo lo que denomina una «dictadura del presente» en la que los ciudadanos no encuentran las condiciones óptimas para imaginar alternativas al modelo actual.²

En el texto, Perán comenta cómo, ante tal situación, Ernst Bloch, en *El principio esperanza* (2004) propone «el todavía no», que supera la idea de recuperar un dato histórico o un evento para rehabilitarlo. Pretende ir más allá y alcanzar la idea de «consciencia anticipatoria», una pulsión que nos permite fantasear con futuros diferentes. De esta manera propone rescatar modelos pasados que ya pensaban el futuro. Futuros abandonados, pero que son susceptibles de proyectarse. Perán detecta, por ejemplo, estos «futuros abandonados» en las ruinas que Robert Smithson describe en su texto sobre

---

¹ El empeño en el proyecto por apostar por la no especialización pretende acercar al ciudadano a su capacidad de crear ciudad. Se pretende entender al ciudadano como una persona no especializada, pero que utiliza saberes distribuidos para implicarse de forma activa en su contexto.

² Perán, Martí. Texto para la exposición *Futuros abandonados. Ayer ya era la cuestión*, en Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani. Barcelona: 2015. [en línea] [Fecha de consulta: 15/4/17] <http://www.ajuntament.barcelona.cat/centredart/sites/default/files/sites/default/files/media_files/llibret%20sala.pdf>

los restos del pasado industrial de Passaic.

Estoy convencido de que el futuro está perdido en alguna parte de los basureros del pasado no-histórico; está en los diarios de ayer, en los cándidos anuncios de películas de ciencia ficción, en el espejo falso de nuestros sueños descartados. El tiempo convierte las metáforas en cosas, y las amontona en cuartos helados, o las deja en los parques celestiales de los suburbios³

Smithson pensaba que su tarea como artista consistía en añadir nuevos significados a lo desechos del pasado, reincorporándolos al presente. Esta idea ya la mencionaba Walter Benjamin cuando remarcaba su interés por los descartes y los márgenes de la historia. Según Benjamin este detritus contiene todo lo opuesto al discurso histórico dominante y reincorporarlo provoca el choque entre aquellas ilusiones y un presente escaso de expectativas propias. Como muy bien cita Martina Deren en su texto *Los monumentos de Passaic, de Robert Smithson*⁴:

No voy a ocultar nada que valga la pena, ni apropiarme de forma espiritual alguna. Pero lo trapos, los desechos: éstos yo no quiero inventariarlos sino hacerles justicia de la única manera posible, a saber utilizándolos⁵

Esto es, precisamente, lo que se propone la serie ‘Inopias’. Pretende utilizar el proceso de montaje de esos paisajes urbanos para especular con

---

³ Smithson, Robert (2009). Los monumentos de Passaic, en *Robert Smithson, Selección de escritos*. Méjico: Alias, p. 94

⁴ Martina Deren es el seudónimo de Irene López. Para más información véase su web: <<http://martinaderen.com/>> [en línea] [Fecha de consulta: 15/4/17] <<http://martinaderen.com/arte/los-monumentos-de-passaic-de-robert-smithson/>>

⁵ Benjamin, W. (2010) *Atlas. Walter Benjamin. Constelaciones*, Madrid: Circulo de Bellas Artes, p.20.

posibilidades diferentes, rescatar esos «futuros abandonados» y generar – mediante el juego, la improvisación y la remezcla– ficciones posibles por encima de verdades absolutas.

De esta forma el proyecto se basa en una recopilación de materiales que el modelo socio-cultural actual descarta, que provienen de espacios abandonados o de almacenes. Por otro lado se propone rescatar modelos urbanos, posibles utopías que no resultaron o modelos errados que se convirtieron en buenos ejemplos con el paso de los años. El material documental se recopila y se muestra en forma de fanzine en cada una de las exposiciones. Esta publicación recopila, bajo el título de ‘Afinidad Visual Operatoria’ (2012), las diferentes fuentes de información que después son «remezcladas» y puesta en común con los materiales disponibles para producir las diferentes piezas.

A continuación describiré de forma sencilla cada una de las piezas realizadas:

[Fig. 1] Antonio R. Montesinos, *P.G.O.U.*, 2012. Hangar, Barcelona. Cortesía del artista.

P.G.O.U. (2012)

Esta es la primera pieza de la serie ‘Inopias’. El proceso constructivo desarrollado juega a crear, de forma lúdica y utilizando materiales encontrados, un Plan de Ordenación Urbana desde el punto de vista del ciudadano.

[Fig. 2] Antonio R. Montesinos, *Katal-Huyuc*, 2012. Hangar, Barcelona. Cortesía del artista

***Katal-Huyuc* (2012)**

Esta pieza juega a improvisar sobre el modelo de un antiguo asentamiento del período Neolítico ubicado al sur de la península de Anatolia. Este asentamiento no disponía de calles y el acceso a las viviendas se hacía por los techos, utilizando escaleras.

[Fig. 3] Antonio R. Montesinos, *Ciudad de vacaciones*, 2012. Cortesía del artista.

Ciudad de vacaciones (2012)

Esta instalación se basó en un artículo de Juan Freire titulado ‘El “modelo Benidorm”: un ejemplo de eficiencia’ que hablaba sobre como Benidorm, una de las ciudades producto de la burbuja inmobiliaria en España, podría ser un modelo de sostenibilidad.⁶

---

⁶Este artículo no está on-line en estos momentos, pero se puede consultar una referencia del mismo en el blog de Juan Freire: [Fecha de consulta: 15/4/17 <<http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/01/benidorm-oslo-y.html>>

[Fig. 4] Antonio R. Montesinos, *Cristales de Calcita*, 2012. Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Madrid. Cortesía del artista.

Cristales de Calcita (2012)

Esta intervención pretendía hablar de como los asentamientos se pueden expandir de forma similar a cómo cristalizan diferentes minerales. La calcita es un mineral presente en muchos de los materiales de construcción que utilizamos actualmente.

[Fig. 5] Antonio R. Montesinos, *P.O.L. Pavillion*, 2013. Galería José de la Fuente, Santander. Cortesía del artista.

P.O.L. Pavillion (2013)

Intervención que trata de improvisar a partir del Plan de Ordenación del Litoral de Santander. También se jugó, con el título, con la idea de una feria universal ficticia en la zona con diferentes pabellones.

[Fig. 6] Antonio R. Montesinos, *Carpio*, 2013. El Carpio (Córdoba). Cortesía del artista.

Carpio (2013)

Esta instalación se hizo en la ciudad homónima. El origen del nombre de la ciudad está basada en su situación sobre un saliente. La pieza se realizó con diferentes elementos aportados por los vecinos.

[Fig. 7] Antonio R. Montesinos, *Bucky C60*, 2013. Sala de arte joven, Madrid. Cortesía del artista.

***Bucky C60* (2013)**

La pieza está basada en cierta relación entre la molécula de fullereno, una molécula compuesta por carbono que puede adoptar una forma geométrica que recuerda a una esfera, y las cúpulas geodésicas inventadas por Richard Buckminster "Bucky" Fuller. Estas cúpulas son todo un ejemplo de aplicación de la ciencia a propósitos utópicos y de solución habitacional.

[Fig. 8] Antonio R. Montesinos, *Nuestros reinos estaban vivos en la imaginación de cada uno*, 2013. Matadero, Madrid. Cortesía del artista.

Nuestros reinos estaban vivos en la imaginación de cada uno (2013)

Esta instalación pretendía reflexionar en torno a la construcción de Europa después de la crisis del 2008. Para ello utilicé procesos de construcción basados en algunos movimientos contestatarios al modelo oficial, como la ocupación que tuvo lugar en La Plaza del Sol de Madrid en el 2011. El ejercicio proponía especular sobre cómo evolucionaría esta ocupación y qué paisajes urbanos podría generar. Se trabajó intencionadamente con elementos de color azul, que permitía conectar el color de la bandera europea con el azul de las lonas plásticas que predominaban la Acampada Sol. Su título hace referencia a *Guerrilla*, un texto de T. E. Lawrence (Lawrence de Arabia).⁷

---

⁷ T.E. Lawrence (Lawrence de Arabia) (2004). *Guerrilla*. Madrid: Acuarela.

[Fig. 9] Antonio R. Montesinos, *Otxarkoaga*, 2014. Bilbaoarte, Bilbao. Cortesía del artista.

***Otxarkoaga* (2014)**

En 1959 se inició la construcción del "Poblado dirigido de Otxarkoaga", un proyecto impulsado por Franco para solucionar el chabolismo en esta zona de Bilbao. En este plan se ensayaron nuevas técnicas de construcción rápida, completándose en tan sólo 18 meses y entregando las viviendas incluso sin urbanizar el terreno. Este contexto errado, incompleto y experimental fue ideal para plantear la pieza.

[Fig. 10] Antonio R. Montesinos, *Mokattam*, 2014. Mercado de la ribera, Bilbao. Cortesía del artista.

***Mokattam* (2014)**

Este es el nombre de un suburbio que se encuentra en el sureste de El Cairo. Sus habitantes son los Zabbaleen, un grupo egipcio de cristianos coptos cuya ocupación principal es la recolección y reciclaje de basura. La pieza se desarrolló en el Mercado de la Ribera (Bilbao), a partir de los propios materiales que éste desecha en su actividad diaria.

[Fig. 11] Antonio R. Montesinos, *Fernweh*, 2014. Internationales Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg (Alemania). Cortesía del artista.

***Fernweh* (2014)**

Esta palabra es un término alemán que no existe en español y que designa un sentimiento de nostalgia por aquello que está lejos y que anhelamos conocer. Este sentimiento es muy parecido al que establece el concepto de utopía, un lugar al que siempre se anhela llegar, pero que nunca se alcanza.

[Fig. 12] Antonio R. Montesinos, *Droppers*, 2015. La Taller, Bilbao. Cortesía del artista.

***Droppers* (2015)**

Esta instalación nos evoca una ciudad ficticia que intenta imaginar como hubiese evolucionado la *Drop City*, un asentamiento hippie fundado en 1965 por muchos de los alumnos de "Bucky" Fuller, en caso de haber continuado en el tiempo. Su título está basado en el nombre con el que firmaban en los fanzines sobre auto-construcción de domos geodésicos de los habitantes de este asentamiento.

Referencias

Perán, M. (2015). Texto para la exposición *Futuros abandonados. Ayer ya era la cuestión*. Barcelona: Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani.

[Página web]. Obtenido de:

<http://ajuntament.barcelona.cat/centredart/sites/default/files/sites/default/files/media_files/llibret%20sala.pdf>

Smithson, R. (2009). *Robert Smithson, Selección de escritos*. México: Alias.

Deren, M. (2012). *Los monumentos de passaic de Robert Smitson*. [Página web]. Obtenido de: <<http://martinaderen.com/arte/los-monumentos-de-passaic-de-robert-smithson/>>

Benjamin, W. (2015). *Atlas. Walter Benjamin. Constelaciones*, Madrid: Circulo de Bellas Artes.

Warburg, A. (2017). *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal.

Lawrence , T. E. (2004). *Guerrilla*. Madrid: Acuarela.