

Los artistas nómadas de los Balcanes. El panorama del arte contemporáneo emergente en los Balcanes y su mi- gración hacia y desde el mundo

DENICA VESELINOVA SABEVA

Doctorando. Departamento de Dibujo I. Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
denica.veselinova@gmail.com

MARÍA TERESA ANGULO DELGADO

Doctorando FPU. Departamento de Dibujo I. Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
maite.angulo.delgado@gmail.com

CARLOS MARTÍNEZ-ARRARÁS CARO

Profesor Colaborador. Departamento de Teoría y Proyectos en Arquitectura y Urbanismo
Escuela Politécnica Superior / Universidad CEU San Pablo
martinezarraras@gmail.com

ANTONIO RABAZAS ROMERO

Profesor Titular Universidad. Departamento de Dibujo I. Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
arabazas@art.ucm.es

Resumen

Esta comunicación intentará definir la ciudad como un lugar de interculturalidad, de intercambio de culturas y más concretamente definirá el lugar de los artistas de los Balcanes en la escena artística internacional, así como el grado de influencia que tiene el sistema mundial de globalización y los efectos directos e indirectos en la producción artística de la región. Nos preocupan las dificultades que han retrasado la inserción de esta región europea en el panorama artístico mundial, provocadas por las herencias históricas negativas, la inestabilidad y vulnerabilidad política, económica, religiosa y cultural, causadas por las guerras y la fragmentación geográfica e ideológica.

Partimos de la idea de que los problemas religiosos y étnicos y la gran inestabilidad política interna, que han surgido después de la caída del régimen, no han permitido el desarrollo del arte contemporáneo en la zona hasta hace no mucho más de una década. Intentaremos comprender la situación de la escena artística actual en la región a través de la mirada de artistas nómadas que exportan la cultura balcánica (hacia el mundo). Por otra parte estos artistas también son importadores de culturas diferentes, de modo que se convierten en motor de desarrollo cultural y artístico para los Balcanes (desde el mundo). Nos centraremos en los artistas balcánicos exiliados hacia Europa o Estados Unidos, como Adrian Paci, Nedko Solakov, Mariana Vassileva o Ergin Çavusoglu.

La acotación de los artistas escogidos en el presente estudio es espacial, no para ofrecer algún tipo de división o de estereotipos simplistas, sino para hallar los procesos culturales positivos de búsqueda de su propia identidad, pero no ya "balcánica", sino cosmopolita y universal. Porque no se puede negar la importancia cultural e identitaria que tienen las características geoestratégicas de los Balcanes y la mezcla o la hibridación cultural, tan enriquecedora, que representa el puente entre Europa y Asia, entre Occidente y Oriente...

Palabras clave: Ciudad; multiculturalismo; migración; nomadismo; integración; Balcanes.

Nomad artists of the Balkans. The emerging contemporary art scene in the Balkans and their migration to and from the world

Abstract

This paper attempts to define the city as an intercultural place, a place of exchange of cultures and more specifically will try to identify where the artists from the Balkans are placed on the international art scene, as well as the degree of influence of the world globalization system and its direct and indirect effects on the Region's artistic production. We are concerned about the difficulties that have delayed the inclusion of this European region in the world art scene, as a consequence of negative historical legacies, political, economic, religious and cultural instability and vulnerability, as well as wars caused by geographical and ideological fragmentation.

We analyze the idea that due to religious and ethnical problems as well as internal political instability that have emerged after the fall of the regime, the development of contemporary art in the area had not started until only about a decade ago. We are trying to understand the situation of the current art scene in the region through the

eyes of artists who export nomadic Balkan culture (to the world). Furthermore these artists also import different cultures, so that they become an engine of the cultural and artistic development in the Balkans (from the world). We will focus on the Balkan artists exiled to Europe or the United States, such as Adrian Paci, Nedko Solakov, Mariana Vassileva or Çavusoglu Ergin.

The dimension of the artists chosen for this study is spatial, not aiming to offer any kind of division or simplistic stereotypes, but to find positive cultural processes of discovering one's own identity, however not anymore as "Balkan", but as cosmopolitan and universal. Because we could not deny the identity and cultural importance of the geostrategic characteristics of the Balkans as well as the enriching mix of cultural hybridism that represents the bridge between Europe and Asia, between East and West...

Key words: City; multiculturalism; migration; nomadism; integration; Balkans.

Sumario: 1.- Introducción. 2.- Los artistas nómadas de los Balcanes. 3.- Conclusión. 4.- Referencias bibliográficas.

1. Introducción.

Esta comunicación intentará definir la ciudad como un lugar de intercambio de culturas, una ciudad vista desde lo artístico y más intrínsecamente desde lo humano. En el contexto actual cada vez más urbanizado, podemos ver cualquier metrópoli como un espacio particular habitado por lo transnacional y lo global. Un espacio que por sus continuos flujos migratorios y población multicultural se podría percibir como una ciudad nómada, como cosmópolis - ciudad y universo a la vez¹.

Esta urbe de hoy, habitada por cosmopolitas, por ciudadanos del mundo, sin origen determinado, ni raíces arraigadas, recuerda a la Nueva Babilonia utópica de Constant² - *New Babylon* - que proyectó, inspirado por el nomadismo de la cultura gitana y el circo. La ciudad de Constant no tiene límites, es como un mundo sin fronteras, es el planeta entero en incesante remodela-

¹ Del griego *cosmopolitis*: *cosmos* - universo y *polis* - ciudad.

² Constant Anton Nieuwenhuys (1920-2005) pintor holandés, fundador del grupo artístico Cobra.

ción que se convierte en el hogar de todas las personas. Su utopía imagina un único pueblo nómada que no se divide en naciones ni en razas y libre de toda permanencia y patriotismo, se encuentra en un continuo movimiento. Se trata de una nueva cultura de la movilidad, que recuerda, o al menos nos gusta pensar que recuerda, a la cultura de la globalización actual tan marcada por las migraciones.

¿Podemos imaginar nuestras grandes metrópolis donde conviven personas diferentes, de distintas creencias, razas, ideas, como parte de *New Babylon*? Porque, en una pequeña escala, ¿no podría serlo por ejemplo la zona de los Balcanes?, una parte del sureste europeo, formada por pueblos de cultura similar. Una zona, dividida en un conjunto de países que durante siglos ha estado en continua remodelación geográfica, justo como la ciudad nómada de Constant. Pero este espacio fronterizo no adopta la idea positiva de la utopía de *New Babylon*, sino todo lo contrario. Este territorio balcánico se entiende más como escenario de conflictos, crisis continuas y tensiones, inestabilidad y vulnerabilidad política, económica, religiosa y cultural, causadas por las guerras y la fragmentación geográfica e ideológica.

La situación geográfica de los Balcanes, en la frontera entre el Oriente y el Occidente, ha hecho de esta zona un espacio muy codiciado y muy disputado geoestratégicamente para los imperios Bizantino y Otomano, e incluso más tarde para el imperio Austríaco. La sucesión continua de poderes y divisiones del territorio ha ido fragmentando los pueblos durante siglos, hasta la desintegración actual de los Balcanes en pequeños países enfrentados entre sí. Esta disyunción político-administrativa se acentúa sumando la división religiosa entre el cristianismo y el islam.

Una vez “liberados” de los turcos, los pueblos de los Balcanes, presos de nacionalismos diversos en defensa de sus identidades y territorios se encaran esta vez unos contra otros. Serbios y búlgaros se enfrentarían para disputar sus fronteras y evitar el crecimiento del contrario, absortos en sus proyectos de afirmación nacional en la creación de una Gran Bulgaria o una Gran Serbia, buscando la ayuda de Austria y/o Rusia. Aún con sospecha logran un acuerdo en 1912 y junto a Grecia y Montenegro unen sus fuerzas contra los turcos, con lo que empieza la Primera Guerra Balcánica. Los vecinos consiguen derrotar Constantinopla y reajustar sus fronteras. Albania obtiene su independencia.

Solo un año después los aliados Bulgaria y Serbia empiezan la Segunda Guerra Balcánica, pero esta vez enfrentados entre sí. Bulgaria es derrotada y como consecuencia pierde algunos territorios. A este conflicto le sigue una nueva guerra entre Serbia y Austria que esta vez se alía con Bulgaria. De nuevo los pueblos de los Balcanes se ven divididos y enfrentados por otra guerra.

La I Guerra Mundial vuelve a cambiar el mapa de los Balcanes. En 1918 nace el Reino de los serbios, croatas y eslovenos que también incluía a Montenegro, Macedonia, Albania y Bosnia-Herzegovina. Esa unión sin acuerdo daba pie al nacimiento de distintos movimientos extremistas y como consecuencia más violencia. Lo mismo sucede con la II Guerra Mundial que de nuevo remodela las fronteras en los Balcanes, continuando con las matanzas entre los pueblos eslavos. Además la guerra abre las puertas a una nueva ideología, el comunismo, que tampoco trae consigo la paz.

Después del desplome del comunismo con la caída del muro de Berlín en 1989, empieza un cambio social y político pero muy lento y complicado, hasta que en 1991 estalla una nueva guerra en Yugoslavia que provoca su ruptura, lo que en todo el mundo se conocería como la “Guerra de los Balcanes”.

Las migraciones forzadas por las guerras continuas consiguieron trasladar a miles de personas. Pueblos enteros se desplazaban para repoblar distintos territorios que les asignaban. En cierto modo se podrían ver históricamente como nómadas por sus raíces, a veces “implantados” a la fuerza y removibles; nómadas forzados, exiliados o voluntarios. A pesar de la mezcla de identidades, su agudizado sentido de nacionalidad no permitía ninguna unión, ni étnica, ni cultural, también por la *...falta de tradiciones democráticas y de conciencia sobre la identidad balcánica común*³.

Todos estos hechos explican la inestabilidad en la zona hasta el día de hoy como comenta Slobodan Pajovic⁴:

...las particularidades de una historia regional condicionada por las rivalidades locales y las que se generaron paralelamente entre Oriente y Occidente en torno

³ Slobodan Pajovic *Ausencia de imperio ¿salvación de las naciones?* pág. 11.

⁴ *Idem.* pág. 8.

de la dominación sobre esta parte de Europa, llevaron a un alto grado de inestabilidad política que condicionó la formación del modelo 'balcánico', caracterizado por un desarrollo socioeconómico y cultural altamente inestable y vulnerable.

Pero el mestizaje no es solamente cosa de los Balcanes, según Sami Naïr (2010) este tema se convierte en desafío central de todas las sociedades:

Si pudiéramos no dejarnos llevar por el repliegue identitario, podríamos evitar el retorno a la barbarie y construir un mundo civilizado. Porque el siglo XX quizá ha sido el peor siglo. En 70 años se concentraron todos los horrores posibles.

Pero el objetivo del artículo no es recordar la historia de los Balcanes sino aproximarse al mundo del arte en esta zona. Nos servimos de la historia en esta ocasión solo para contextualizar los movimientos artísticos que son el centro de interés de este estudio. Porque ¿no podríamos ver la historia de una manera positiva?, ¿no como un estigma que siempre marcará estos pueblos, sino como un gran enriquecimiento existencial que no permita más disputas nacionalistas, ni violencia y sirva como unión?

En esta tesis queremos ver el arte como factor integrador que intentará dar otra visión de los Balcanes y además situar a esta región europea en la escena artística internacional, ya que su peculiaridad geohistórica, ha agudizado las dificultades que han retrasado su inserción en el panorama artístico mundial.

2. Los artistas nómadas de los Balcanes.

El proceso de la globalización mundial es imparable y abarca absolutamente todo, incluyendo la vida cotidiana y la cultura. Hoy se convierte en realidad incluso en los Balcanes. Desde la perspectiva balcánica, que a veces entiende la globalización como algo impuesto y negativo, queremos demostrar que a pesar de ello, tiene una cierta aceptación y/o interés al menos en las cuestiones artísticas. Partimos de la idea de que los problemas religiosos y étnicos y la gran inestabilidad política interna continua, han impedido el desarrollo del arte contemporáneo en la zona hasta hace no mucho.

La acotación de los artistas escogidos en el presente estudio es muy reducido debido a la extensión del artículo como un intento de hallar los procesos culturales positivos de búsqueda de su propia identidad, pero no ya "balcánica", sino cosmopolita y universal. Porque no se puede negar la importancia

cultural e identitaria que tienen las características geoestratégicas de los Balcanes y la mezcla o la hibridación cultural, tan enriquecedora, que representa el puente entre Europa y Asia, entre Occidente y Oriente.

Uno de estos reconocidos artistas de los Balcanes es el búlgaro Nedko Solakov (1957). Es uno de los más conocidos artistas contemporáneos de Bulgaria. Combina su formación clásica y bastante técnica de pintura mural en la Academia de Arte en Sofía, con las prácticas conceptuales en los que incluye referencias históricas, políticas e incluso lúdicas. En los años noventa se hace notar como artista conceptual y participa activamente en la creación de movimientos independientes del arte contemporáneo en Bulgaria.

Hasta el año 1989 toda la actividad artística en Bulgaria era dirigida y censurada por la dictadura, se trabajaba normalmente por encargos políticos. Justo en 1989-1990, en una época muy revuelta, marcada por cambios políticos importantes, en una democracia débil y recién inaugurada, Nedko Solakov crea "*Строго секретно*" *Top Secret* (1989-1990). La obra consiste en un archivo de madera que contiene documentos, cartas y dibujos que cuentan su colaboración con la policía secreta búlgara, en la época del comunismo. Esta obra, tan sincera y auto reveladora, creó una gran controversia hasta el punto de convertirse en un escándalo pero también en un icono de su tiempo.

La obra se expuso por primera vez en la primavera del 1990 en el Club de los Jóvenes Artistas (Sofía) en una exposición llamada *End of Quotation* "Fin de la cita". Nedko Solakov escribió a continuación una nota explicativa para un periódico semanal en la que contaba públicamente su historia y así contrarrestaba los rumores que se habían producido alrededor de la exposición. En esta nota el artista cuenta su vida desde la infancia en la que recuerda ser un alumno ejemplo, un ser inteligente y obediente, que termina sus estudios galardonado con una medalla. La educación de entonces estaba claramente delimitada por la autoridad, por el Partido Comunista, que marcaba un claro enemigo: el Occidente.

Más tarde, mientras cursaba su segundo año en la Academia de Arte en 1976, se va de viaje a París. Ahí Nedko Solakov se encuentra con material de propaganda, que en su juventud y educación concreta interpreta como en contra de su país, y enseguida lo comenta al responsable del viaje. Cuenta que en pocos días ha ido a buscarle un "camarada" muy amable para interesarse por su experien-

cia, preocupado por la seguridad del país. Entendiéndolo como un deber patriótico “el niño”, como se refiere a sí mismo el artista, cuenta todo lo que sabe, orgulloso de cumplir con sus obligaciones. El propio artista en su relato duda si era del todo consciente de lo que hacía en su ciega confianza hacia las instituciones y su deseo ingenuo de contribuir a la realización de la utopía soñada de una sociedad perfecta, en la que creía. Pero pasado un tiempo esa confianza empieza a tambalearse hasta que en 1983 se niega a colaborar más. Aún así el artista no podía desprenderse del miedo que seguía dentro de él, introducido inadvertidamente por el sistema y la educación, que enseñaban al ciudadano a ser obediente y sumiso. El miedo, según el propio artista, se reflejaba también en sus pinturas.

Pero en verano de 1986, al nacer su primer hijo, Solakov decide despojarse de ese miedo para poder mirar a su hijo sin sentirse culpable, queriendo otro futuro diferente para él. Su discrepancia con el gobierno búlgaro se agudiza aún más cuando sale a la luz que las autoridades han ocultado durante varios días el terrible accidente nuclear de Chernóbil, dejando que el pueblo se exponga inconscientemente a los posibles efectos radiactivos. Y es que sucede justo en la primavera de 1986, unos meses antes de que naciera el hijo del artista. Pero, *¿y si me quedase callado?*, razona el artista en su nota, probablemente nadie descubriría nunca su relación vergonzosa con los “camaradas”. Pero no, no podía ser tan hipócrita, necesitaba desvelar la verdad, se lo debía a su público y a su hijo. Así que hizo un cofre de madera, en forma de un archivo, y dibujó y escribió toda su historia vergonzosa, que tanto daño le hacía. Porque en palabras de Nedko Solakov, *solo el que supera sus miedos puede ser un verdadero artista*. Termina su carta exponiendo una razón más para la creación de *Top Secret*, y es una advertencia hacia los jóvenes, para que no se dejen engañar por falsas ideas idealistas, engañosamente tejidas por la institución que fuera, que no repitan sus errores⁵.

Esta obra tan importante en la carrera de Nedko Solakov es tal vez la única con características similares en el contexto de los Balcanes postcomunistas. Marca una línea común de los artistas del postcomunismo de los 90' y es la

⁵ El texto completo de su carta e imágenes de la obra se pueden ver en el siguiente link: http://nedkosolakov.net/content/top_secret/index_eng.html

deconstrucción de su pasado totalitario. La obra describe perfectamente los miedos, las dudas e incluso el carácter de los pueblos reprimidos por el régimen durante tantos años. Un carácter, o mejor, una identidad marcada por la historia, educada a mudarse, a mimetizarse, una identidad que podríamos ver como nómada y cambiante. Por tanto Nedko Solakov se puede inscribir en estos artistas nómadas de los que trata este trabajo, por su arte nómada y por su contexto balcánico, cambiante y continuamente redefinido.

View to the West (Vista hacia el Occidente) (1989) es otra obra de la que emana el espíritu político que marca la transformación del artista, precisamente en la época de los grandes cambios históricos. Se trata de una instalación que consiste en un telescopio, instalado en el tejado de la sede de la Unión de los artistas búlgaros, dirigido hacia el Occidente. Pero “casualmente” lo que se veía en primer plano era la estrella/ pentagrama roja, símbolo del comunismo, situada en la parte superior de la sede del Partido Comunista búlgaro. La visión estaba impedida por este filtro rojo. Misteriosamente la instalación fue desmantelada por la seguridad del estado, después de la negación del artista de cambiar el título de la exposición, según la información que podemos leer en su página web y en alguna entrevista.

A Life (Black & White) (Una vida [blanco y negro]) (1998-2001), tal vez la obra más popular de Solakov, es un claro ejemplo de su total transformación y su éxito en la escena artística internacional. Esta obra presentada en la Bienal de Venecia de 2001 es la representación de esta identidad nómada y cambiante, y es a la vez una conceptualización del mundo y de la vida. Consiste en un espacio expositivo en blanco y negro, cuyas paredes están pintadas y repintadas constantemente por dos trabajadores/pintores, durante los 5 meses de la Bienal. Las fronteras entre el blanco y el negro cambian y se modifican superponiéndose uno al otro, como si fueran persiguiéndose incansablemente. Es como su título, “A life”, como la vida misma, un ciclo perpetuo y una repetición eterna, un proceso circular interminable. Pero trasladando esta obra en el contexto de los Balcanes, también podríamos interpretarla como una ilustración de los cambios políticos o de las incesantes modificaciones de las fronteras durante la historia. Podemos hacer esta interpretación más arraigada al contexto de los Balcanes, igual que podemos ver la obra como algo universal, como la vida, un concepto de interés para cualquier persona, independientemente de su origen. El propio artista comenta en una entrevista

para el periódico búlgaro *Cultura*⁶, que las obras de los artistas de los Balcanes son profundamente arraigados en su contexto, pero paralelamente tratan temáticas universales.

Esto se podría notar claramente en su obra *El Búlgaro*, expuesta en ARCO en el año 2000. En esta muestra Nedko Solakov cuenta una historia sobre la extraordinaria figura de un pintor que vivió en la época de El Greco y fue no menos talentoso. Su nombre era El Búlgaro. En su historia hipotética, el artista cuenta que hasta la actualidad, la existencia del pintor se mantiene en secreto, ni siquiera se pueden ver sus pinturas, por eso las expuestas son solo meras copias. Solakov nos presenta la hipótesis de que El Búlgaro en realidad era el otro yo de El Greco, que aparecía de noche. Este trastorno se debía a su origen búlgaro, pues EL Greco tenía una abuela búlgara que tuvo una gran influencia sobre él. Por eso en noches de luna llena éste salía, y cansado de sus figuras delgadas y poco saludables, pintaba figuras rechonchas, fuertes y alegres. Pero un día el trastorno del pintor fue descubierto por el sirviente de la familia que hospedaba El Greco. A continuación el sirviente fue despedido, según la historia de Solakov, y para su sustento vendió la idea de un hombre noble y delgado y del tipo llano y fuerte a un tal Cervantes.

En esta muestra podemos entrever muchas culturas unidas en un juego lleno de humor. Un juego universal en el que pueden participar todos. Un juego que habla de nuevo de este arte nómada que es tan arte en Grecia, en Bulgaria, en España como en todas partes, donde todos están invitados y donde todos se entienden como si estuvieran en *New Babilon*. Igual que en su obra *BG BAR* donde parece que invita a todos a tomarse algo. Se trata de un bar hecho de madera en forma del mapa de Bulgaria. En la exposición se sirvieron bebidas y comida utilizando la obra como una verdadera barra. Sobre la instalación se pueden encontrar pequeños dibujitos y escritos sobre asuntos patrióticos, políticos y europeos en general. Y es que las exposiciones de este artista búlgaro están siempre envueltas en escritos llenos de historias de humor.

⁶ Iara Bubnova, (2000), Periódico *Cultura*, Entrevista con Nedko Solakov "Después del muro - el caso búlgaro": <http://www.kultura.bg/bg/article/view/3757>

Otro artista nómada de los Balcanes de gran interés para este artículo debido a su interesante origen, es Ergin Çavuşoğlu. Nace en Bulgaria en 1968, como parte de la minoría turca, y pasa ahí su infancia y parte de su juventud. Estudia en la Escuela Profesional de Artes Plásticas "Iliya Petrov", en Sofía. Más tarde se traslada junto a su familia a Turquía, donde estudia pintura en la Universidad de Marmara en Estambul. Ahí, como dice el propio artista, empieza a conocer la escena artística internacional que se había perdido en su formación tan politizada en Bulgaria. Le empiezan a influir las ideas de Bauhaus y la arquitectura, que marcaban la universidad. Al terminar su titulación cambia de nuevo su residencia y se traslada a Inglaterra, donde reside hasta el momento. Ahí continúa su formación en Goldsmiths College de la Universidad de Londres, donde hace un master en arte. Adopta el vídeo para su expresión artística como una manera de unir sus estudios bastantes clásicos adquiridos en Bulgaria y Turquía, con los conocimientos teóricos obtenidos en Inglaterra. Se doctora en la Universidad de Portsmouth.

Su obra se puede inscribir claramente en el arte nómada, objeto de interés de este estudio, ya que refleja no solo su experiencia personal, sino también las constantes migraciones que marcan nuestra sociedad. Muchas de sus vídeoinstalaciones se sitúan en lugares de tránsito como aeropuertos, puertos y mercados. En su trabajo son constantes temas como los viajes y los procesos de transición, la noción del lugar, lo efímero y la movilidad que determinan nuestra realidad. A través de estos conceptos construye relatos sobre diferentes experiencias personales o de diversos personajes, inscritas dentro de una historia colectiva.

Un ejemplo podría ser la vídeoinstalación *Downward Straits* (2004) que se sitúa en un lugar de tránsito. Es una obra en la que se observa el paso rítmico de los barcos por la noche en el Bósforo, en Estambul. El trabajo se muestra a través de cuatro pantallas con cuatro canales de audio independientes, colocadas en pares en un ángulo de 20 grados, dejando un corredor para los espectadores. El artista sitúa imaginariamente al público en la frontera entre este y oeste, en el Bósforo, en ese lugar entre los lugares, en el medio del espacio. De un lado las filmaciones mostraban una orilla del Estrecho y del otro la otra, definiendo así la frontera geográfica entre Europa y Asia, entre el Este y el Oeste.

Igual que *Quintet Without Borders* (Quinteto Sin Fronteras) (2007), una vídeoinstalación de cinco canales de vídeo que realiza junto a Konstantin Boja-

nov, otro artista búlgaro. El trabajo de nuevo habla de la mezcla de culturas, de la movilidad y del no-lugar, de un espacio situado entre fronteras.

Quintet Without Borders consiste en varias películas sobre *Kesan*, una pequeña ciudad fronteriza en Turquía de población gitana, llena de historia y tradiciones musicales entremezcladas, griegas, turcas y búlgaras. Los vídeos se recreaban sobre los músicos de esta ciudad que tocaban algo en una localización que ellos mismos elegían, en los alrededores de Kesan. Eran nómadas que, desde hace relativamente poco, les ha sido prohibido trasladarse constantemente, como era su tradición. Mezclaban en su música sonidos de Turquía, Bulgaria y Grecia con estilos diferentes árabes, gitanos, armenios, judíos, etc.

En la vídeo-instalación *Point of Departure*, (Punto de partida) (2006), encontramos otro lugar de tránsito. En ella Ergin Çavuşoğlu ha filmado dos aeropuertos, uno en *Stansted* del sur de Inglaterra y el otro en *Trabzon* en la región de Mar Negro de Turquía. Se trata de dos zonas opuestas, dos puntos finales en el mapa de Europa, dos no-lugares del contexto urbano.

La instalación consiste en 6 pantallas proyectadas en las paredes y en el suelo, donde podemos ver un rompecabezas de imágenes del personal de seguridad, de la cinta transportadora, de los rayos X de los equipajes, proyectadas en el suelo, de gente que simplemente está esperando su vuelo, y todo esto acompañado de los sonidos y ruidos típicos de un aeropuerto. De ese modo el artista búlgaro consigue sumergir al espectador en este no-lugar de tránsito y frontera. El espacio está grabado a través de la mirada de dos protagonistas, un hombre y una mujer. También podemos ver un texto en turco, proyectado en una de las pantallas. A través de las perspectivas de los personajes, el artista explora las diversas sensaciones de los migrantes en sus viajes entre países, y cómo les influye el constante desplazamiento, debido a sus actividades diferentes como trabajo, estudio, etc. Además en *Point of Departure*, Ergin Çavuşoğlu examina los límites contingentes entre los “nuevos” y los “antiguos” europeos, buscando puntos de unión entre Este y Oeste, entre el Occidente y el Oriente, mostrando nuevas ideas de intercambio y nuevas formas de movilidad. El artista comenta que en estos sitios de cruce de fronteras la gente se siente al menos por un momento más libre, olvidándose de sus pertenencias determinantes. Estos no-lugares son los aeropuertos y todo tipo de zonas de tránsito como autopistas, supermercados, cines, McDonalds, etc.

El aeropuerto como un lugar de tránsito también es el objetivo del artista albanés Adrian Paci (1969) en su obra *Centro di Permanenza Temporanea* (Centro de Permanencia Temporal) (2007). Se trata de una pieza audiovisual que sitúa a sus protagonistas en el aeropuerto de San José, en California, donde un grupo de personas permanecen quietas en una escalera de embarque, sin el avión, ubicadas entre dos sitios, dos ciudades, dos mundos, sin pertenecer ya a ninguno. Adrian Paci sitúa los inmigrantes sin destino en una especie de limbo, esperando inmóviles, “encerrados” en el mismo espacio que trata Ergin Çavuşoğlu, el espacio que M. Augé (1998: 89) describe como el “no lugar”:

(...) lo contrario de lugar, un espacio en el que quien lo atraviesa no puede interpretar nada ni sobre su propia identidad (sobre su relación consigo mismo), ni sobre las relaciones con los demás o, más generalmente, sobre las relaciones entre unos y otros, ni a fortiori, sobre su historia común.

En el fondo, detrás de la escalera que contiene a los protagonistas de la obra de Adrian Paci, podemos observar un movimiento incesante de aviones, despegando y aterrizando, creando un claro contraste con la inacción del grupo de inmigrantes.

Centro di Permanenza Temporanea, se refiere a los centros transitorios ilegales que existen en algunas ciudades de Italia para retener los inmigrantes sin papeles, antes de repatriarlos. A través de la potente metáfora utilizada por Adrian Paci, se puede percibir una incertidumbre y angustia absoluta, que nos obliga a reflexionar sobre estas detenciones inhumanas en los centros, donde el inmigrante, en condiciones precarias, sufre degradaciones y violencia, que suspenden la dignidad humana. Adrian Paci refleja en su obra la compleja realidad social en la que vivimos. Es un artista de origen albanés, un extranjero arraigado en Milán, Italia. Los temas como el desarraigo, la identidad, el desplazamiento, la migración y la pertenencia le son muy afines. Podemos observar en su obra la fuerza poética del recuerdo y la distancia, que intentan redefinir la identidad del individuo y de todo un pueblo marcado por los procesos migratorios.

Podemos encontrar estos mismos conceptos sobre el no-lugar, el lugar de tránsito y la identidad nómada en la parada de autobús modificada por la artista búlgara residente en Alemania Mariana Vassileva, del proyecto *Rasender Stillstand* (Movimiento Estático) (2000). Se trata de una obra posteriormente colocada en el patio interior de una escuela, donde causaba mucha confusión,

buscada intencionadamente por la artista. Mariana Vassileva sitúa su obra fuera de su lugar habitual, queriendo observar la extrañeza que provoca la sensación de ver como si fuera por primera vez algo muy familiar. Pues su parada de autobús no espera ningún autobús, no se percibe ningún movimiento, sino todo lo contrario. La obra ha sido modificada ligeramente, transformando los asientos en un símil de una cama que inspira tranquilidad e intimidad. También ha añadido un buzón, creando la sensación de estar en casa. De ese modo intenta cambiar la idea de movilidad que puede tener una parada de autobús, dándole una sensación contraria íntima y de quietud. Esta obra ha tenido varias réplicas o variaciones hechas por la artista.

Mariana Vassileva reflexiona en su obra sobre nuestro origen, comparándolo con el nomadismo de los gitanos. Pues a pesar de nuestra dependencia de residencias permanentes nos quedamos, según ella, siempre en el camino, en una inseguridad permanente, tratando de huir de nosotros mismos, sintiéndonos extraños incluso en situaciones íntimas. Estos problemas contemporáneos son el punto de interés de las obras de Mariana Vassileva. Se percibe su preocupación por la búsqueda de la seguridad imposibilitada por la movilidad forzosa o incluso voluntaria, mientras explora también las sensaciones contrarias, de sentirse extraño en situaciones comunes y familiares. Unas sensaciones muy típicas para un nómada moderno, un migrante del siglo XXI, pero por el lado contrario también sentimientos cercanos para personas bien arraigados en sus lugares de nacimiento.

3. Conclusión.

En este artículo se ha intentado profundizar un poco en el contexto artístico y cultural de los Balcanes, a través de la mirada de artistas nómadas que exportan la cultura balcánica (hacia el mundo), pero que también son importadores de culturas diferentes, de modo que se convierten en motor de desarrollo cultural y artístico para los Balcanes (desde el mundo). Y es justo ese flujo constante de ideas artísticas que recuerda a la utopía de Constant y a su ciudad nómada. Es donde aparecen las identidades cosmopolitas, los nómadas culturales modernos, los artistas que adoptan el cometido de mediadores interculturales. Todos estos hechos convierten a los Balcanes en una zona de alto interés artístico emergente y en ebullición en plena Europa.

4. Bibliografía

- AUGÉ, Marc (2005): *Los "no lugares": espacios del anonimato : una antropología de la sobremodernidad*, Gedisa, Barcelona.
- AUGÉ, Marc (1998): *El viaje imposible. El turismo y sus imágenes*, Gedisa, Barcelona.
- BERGER, P., BERGER, B. y KELLNER, H. (1979): *Un mundo sin hogar. Modernización y conciencia*, Sal Terrae, Santander.
- GARCÍA DE DIEGO, Emilio (2001): *Los Balcanes ante el siglo XXI*, Arco Libro, S.L., Madrid.
- GRANES MAYA, Carlos (2004): *Aproximación antropológica a procesos de creación artística en contextos inestables*, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Antropología Social, Tesis inéditas, Madrid.
- KRISTEVA, Julia (1991): *Extranjeros para nosotros mismos*, Plaza & Janes Editores, S.A., Barcelona.
- LIPOVETSKY, G. y SERROY, J. (2010): *La cultura – mundo. Respuesta a una sociedad desorientada*, Anagrama, Barcelona.
- LIPOVETSKY, G y CHARLES, S. (2006): *Los tiempos hipermodernos*, Anagrama, Barcelona.
- MARTÍN DE LA GUARDIA, R., PÉREZ SÁNCHEZ, G. Á. (1997): *La Europa balcánica, Yugoslavia, desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días*, Síntesis, Madrid.
- NAÏR, Sami (2006): *Diálogo de culturas e identidades*, Complutense, Madrid.

Fuentes de internet

- BARRIENDOS, J. (2009): "Desplazamientos (trans)culturales. Arte global, movilidad y perifericidad en el sistema internacional del arte contemporáneo", *Inter: art actual*, nº 102, págs. 38-45. <http://www.erudit.org/culture/inter1068986/inter1112175/45465ac.html?vue=resume>
- LÓPEZ, J. (2010): "El arte, integrador por naturaleza, es esencial para la inmigración" entrevista con Sami Naïr, hoyesarte.com: <http://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/8608-entrevista-con-sami-nair.html>
- NAÏR, Sami (2010): *Raíces e identidad*, Conferencia a cargo de Sami Naïr durante el Curso de Apreciación del Arte Contemporáneo. *El arte en su destierro global. Cultura contemporánea y desarraigo*, Círculo de Bellas Artes, Madrid: http://www.circulobellasartes.com/mt_visor.php?id=6183

PAJOVIC, S. *Los Balcanes: Los desafíos de regionalización y globalización*:
<http://bit.ly/U9OCPM>

SOLAKOV, Nedko:

BUBNOVA, Iara (2000): "Después del muro - el caso búlgaro", *Periódico Cultura*,
entrevista con Nedko Solakov <http://www.kultura.bg/bg/article/view/3757>

WEB de DW.DE, Entrevista con Solakov, 09.10.2009, *El pasado de agente de seguridad de Solakov*": <http://bit.ly/Tb3dtj>

WEB de DW.DE, 02.06.2009, *Nedko Solakov entre los 100 artistas actuales, más importantes*: <http://bit.ly/10dqhtY>

WEB de DW.DE, 22.10.2008, *Todo lo que hace Solakov, parece extraño, inusual y valiente*: <http://bit.ly/Wg2DZU>

Web oficial de Nedko Solakov: <http://nedkosolakov.net/>