

EL ARCHIVO FILOCTETES Y SUS DERIVAS

Maricel Álvarez | archivofiloctetes@gmail.com

Curadora del Archivo Filoctetes

RESUMEN

En este artículo, Maricel Álvarez se encarga, en primer lugar, de contextualizar y de describir la intervención urbana *Proyecto Filoctetes* (2002-2007) de Emilio García Wehbi. En segundo lugar, trata sobre la decisión de construir un archivo sobre el proyecto, acervo que no solo aspira a conservar la memoria de la obra, sino a desarrollarse como una plataforma de pensamiento sobre el archivo en el campo de las denominadas artes vivas.

PALABRAS CLAVE

Archivo; Filoctetes; artes vivas

THE FILOCTETES ARCHIVE AND ITS DRIFTS

ABSTRACT

In this article, Maricel Álvarez is in charge, first of all, of contextualizing and describing the urban intervention *Proyecto Filoctetes* (2002-2007) by Emilio García Wehbi. Secondly, it deals with the decision to build an archive about the project, a collection that not only aspires to preserve the memory of the work, but also to develop as a platform for thinking about the archive in the field of the so-called living arts.

KEYWORDS

Archive; Filoctetes; Living Arts

El *Proyecto Filoctetes* comenzó a ser diseñado por Emilio García Wehbi (Buenos Aires, 1964) en medio de la crisis socioeconómica de diciembre de 2001 como una aproximación poética a una problemática que nos atravesaba como sociedad: la evidencia de la pobreza y la exclusión social reconocible a través de los habitantes de la calle que sobrevivían en el paisaje urbano de la ciudad de Buenos Aires. Según los fundamentos del artista «La idea inicial fue elaborar un proyecto estético que permitiese interrogar poéticamente el vínculo entre los transeúntes y las personas en situación de calle, para indagar en las reacciones y consideraciones de aquellos privilegiados al ser confrontados con la miseria y la muerte como parte de la vida cotidiana» (García Wehbi en Ministerio de Cultura, 2021, s.p.) [Figura 1].

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR Formulario Nº 56665
 Expediente Nº 223215 Recibe la tasa correspondiente al P.N.A.
 SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUSTODIA DE OBRA INEDITA 13 NOV. 2002

NO MUSICAL Fecha: Original Adaptación
 Traducción Compilación
 Versión Otro

Artístico Científico Cinematográfico Diseño gráfico Didáctico Ensayo Arquitectura Guía
 Historista Jurídico Literario Mapa / Plano Multimedia Periodístico Personaje Base de Datos
 Progr. radio Programa TV Publicidad Peligoso Histórico Teatral Video Web

Autor/es

Nombre/s EMILIO HECTOR	Apellido GARCIA WEHBI	Es titular? SI / NO
CUIT / CUIL / CDI	E-mail OBJETOS@YAHOO.COM	Tel. 4354-5922
DNI / Pas. 16.941.454	País ARGENTINA	Fax 1200
Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP, País) Av. Federico Lacaze 3460 3703 DS. AS.		
Firma		

Titular

Nombre (de la persona jurídica, o Nombre y Apellido del casionario)	País, Jurídica?	SI / NO
CUIT / CUIL / CDI	E-mail	Tel.
DNI / Pas.	País	Fax
Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP, País)		
Firma		

Obra Original (completar en caso de inscribirse Traducción, Adaptación o Versión)

Título original	Idioma original
Autor original 1 (Nombre y Apellido)	Autor original 2 (Nombre y Apellido)

Renovación **Devolución**

Nº Expediente	Fecha	Nº Expediente	Fecha	Firma
---------------	-------	---------------	-------	-------

Certificación de Firma

Institución o Autoridad	Firma y sello
Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP)	

NOTA: La recepción de la obra no implica el registro definitivo si la presentación no se adecua a la normativa vigente, o se retieviera favorablemente una oposición o como registro.

MARIO RUBIO
 MESA REGISTRADAS
 Firma y Sello del Jefe de Oficina de la
 Dirección Nacional del Derecho de Autor

Figura 1. Acervo documental / Archivo Filoctetes. Registro de inscripción —propiedad intelectual— del *Proyecto Filoctetes* en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Buenos Aires, 13 de noviembre de 2002

Filoctetes, heredero del arco de Heracles y líder de las siete naves del ejército griego, es mordido en su pie izquierdo por una serpiente camino a la guerra de Troya. La herida no cicatriza, su pie se infecta y enferma. Ante sus desgarradores gemidos de dolor y por el insoportable hedor de su herida, Agamenón y sus compañeros lo abandonan a su suerte en la isla de Lemnos. Transcurren diez años hasta que los griegos vuelven a buscarlo allí mismo a donde lo habían abandonado: necesitan de su legado —el arco y la flecha de Heracles— para conquistar Troya. Antes olvidado, excluido por sus pares, ahora nuevamente útil, necesario.

Este comportamiento se ve reflejado claramente en nuestras sociedades contemporáneas. Todo ser humano que no pruebe ser útil y funcional al sistema de producción capitalista es condenado a vivir en la miseria, en la intemperie y en la soledad. En palabras de García Wehbi: «Este mítico personaje sirvió como metáfora para pensar desde el arte la vida marginal en las grandes urbes, nuevas Lemnos donde se hacían desclasados e inmigrantes, especies de Filoctetes que con sus apestosos pies afean el paisaje» (en Ministerio de Cultura, 2021, s.p.).

La intervención urbana consistió en el emplazamiento de aproximadamente 25 falsos cuerpos hiperrealistas —perturbadoras réplicas humanas—, ubicados en lugares específicos de las ciudades en las que el proyecto se realizó —Buenos Aires, Viena, Berlín, Cracovia, entre 2002 y 2007—. Dichos cuerpos —muñecos antropomórficos de látex— se ubicaron durante la madrugada de tal forma para ser descubiertos por una audiencia no advertida a partir del comienzo de la jornada laboral, siendo cada uno de ellos supervisado por varios artistas, con el fin de documentar las reacciones de los transeúntes. Previo a la intervención, los participantes involucrados realizaron un seminario junto a Emilio García Wehbi y su equipo de colaboradores artísticos en donde se reflexionó acerca de la compleja relación entre los campos del arte y de la realidad y, en los días posteriores a la acción, se llevó a cabo un segundo seminario, con el

fin de analizar el material recopilado —fotografías, videos, entrevistas y testimonios— y prepararlo para una exhibición pública.

La intervención transformaba a la ciudad en un inmenso espacio escénico cuando la presencia de los muñecos hiperrealistas irrumpía en diferentes puntos de la misma. Sus cuerpos inertes confluían así en el escenario de lo real social y, a la vez, de lo poético ficcional, con la voluntad de transformar al espacio público en una especie de *Ágora* en el que se debatía públicamente, desde el arte, las condiciones reales existentes de todos sus habitantes, especialmente de aquellos a los que el capitalismo había eyectado de la vida (García Wehbi en Jasinski, 2021, s.p.).

En *Proyecto Filoctetes* la ciudad se convirtió en un espacio en donde las fronteras entre realidad y ficción se diluyeron y en donde todo transeúnte fue a su vez espectador y actor. No se trataba ya de un público advertido que voluntariamente va en busca de arte, sino que, en este caso, el arte irrumpía en el espacio común y *lo tomaba por asalto*. Los cuerpos en la calle, efectivamente, provocaron y conmocionaron a los inadvertidos e involuntarios espectadores y sus reacciones conforman un abanico amplio de los posibles gestos de quienes componen el tejido social: de la más rotunda indiferencia, el enojo o indignación a la empatía y la solidaridad.

LA CREACIÓN DE ARCHIVO FILOCTETES (2020) Y SUS DERIVAS

Formé parte del equipo artístico que impulsó el *Proyecto Filoctetes* desde sus inicios y participé de las cuatro ediciones realizadas en las ciudades de Viena (2002), Buenos Aires (2002), Berlín (2004) y Cracovia (2007). En aquel entonces fui responsable de la documentación y de la producción artística. El registro documental —fotografías, videos, registro sonoro, entrevistas, notas en los medios, documentos de producción— fue parte fundamental de la intervención urbana de García Wehbi. Ese material, heterodoxo y multiformato, fue catalogado, conservado y archivado durante años para

su futura activación. Podría decir entonces que la idea del archivo estuvo siempre presente [Figura 2].

Figura 2. Acervo documental / Archivo Filoctetes. Viena, festival Wiener Festwochen, mayo de 2002 ¹

El *Archivo Filoctetes* fue creado casi 20 años después de realizada la primera de las cuatro intervenciones, en marzo del 2020, momento en el que nos encontrábamos atravesando otra crisis, la sanitaria, esta vez a escala global. La idea que impulsó la puesta en marcha de este archivo no tuvo como único propósito recuperar o preservar la memoria de una acción artística de duración temporal, sino también la de construir una plataforma transversal e interdisciplinar para pensar la práctica artística contemporánea y para reflexionar sobre la problemática del archivo en el campo específico de las artes vivas o efímeras. A su vez, las activaciones de

un archivo de estas características nos permitirían renovar la discusión en torno a ciertas cuestiones estéticas, poéticas y políticas a partir de una obra realizada en otros tiempos y en otros contextos, pero desde las preguntas del presente.

Un archivo es fue el lema que lanzó el Consejo Internacional de Archivos para celebrar la Semana Internacional de los Archivos y para invitarnos a reflexionar en torno a preguntas como: ¿Qué es un archivo? ¿Qué significa para las comunidades archivística y de la gestión documental? ¿Qué significa para nuestros usuarios? ¿Cómo podemos empoderar las sociedades del conocimiento en el siglo XXI?

La potencia crítica del proyecto que realizó el artista se vio reforzada por las acciones que este archivo ha impulsado desde su creación: exhibiciones de su colección documental a partir de un relato curatorial que cuenta con veinte años de historicidad a favor; coloquios y conversatorios en los cuales se despliegan y se analizan las tensiones en torno al problema del archivo en las artes vivas, así como las singularidades de la dialéctica relación del arte con el espacio público; inauguración de la sección *Derivas* de su sitio web, un espacio dedicado a la reflexión y a la conversación a partir de la escritura de ensayos críticos que se publican asiduamente desde su lanzamiento. Cada activación, cada gesto de este archivo teje una red de nuevas significaciones y asociaciones convirtiendo a su acervo en un material orgánico que invita a su permanente revisión y reorganización [Figura 3].

¹ Días previos al 28 de mayo, fecha de la intervención en el espacio público. Maricel Alvarez, Emilio García Wehbi y equipo acondicionan y dan los últimos retoques a los muñecos hiperrealistas con los que ejecutarán la acción. Fotografía tomada por Felicitas Luna.

"THE ONE WHO INVENTED
THIS ACTION
HAS TO GO TO JAIL."

(one 60-year-old woman)

Figura 3. Acervo documental / Archivo Filoctetes. Cartelería manuscrita para exhibición de fotos, videos y relatos de la intervención urbana Proyecto Filoctetes en la ciudad de Viena. Wiener Festwochen - Forum Festwochen, mayo de 2002. Curaduría: Marie Zimmerman

El archivo ha probado tener una vida próspera por delante, encendiendo el debate y nutriendo la conversación allí a donde se ha dirigido desde su gestación. Su impronta artística —dado que ha sido creado y es impulsado por artistas—, pero también pedagógica, hace que sus interlocutores puedan provenir tanto de las comunidades artísticas y académicas como de las comunidades archivísticas, los sitios de memoria y el público general.

El *Archivo Filoctetes* es un claro ejemplo de la posibilidad de continuidad de una acción efímera como fue *Proyecto Filoctetes* gracias a ese trabajo meticuloso de clasificación y conservación de la documentación que lo registra y lo testimonia. Pero, a su vez, su propia evolución y expansión, su condición de archivo *en proceso*, nos permite también pensarlo como

un dispositivo sensible y autónomo de visibilización y democratización del conocimiento [Figura 4].

Figura 4. Acervo documental / Archivo Filoctetes. «¿Esto es arte?», recorte de periódico. Agencia TELAM. Noviembre de 2002. Buenos Aires

ARCHIVO FILOCTETES: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVACIONES (2020-2023)

A partir de la creación del *Archivo Filoctetes*, se realizaron una serie de actividades que se enumeran a continuación:

Durante el 2020 se emprendieron tareas de clasificación, catalogación y digitalización del acervo fotográfico —4000 contactos fotográficos en papel o negativo de película analógica de las ediciones del *Proyecto Filoctetes*—. Se digitalizaron y se desgravaron audios —cerca de 120 horas de audios de las ediciones de Viena, Buenos Aires y Berlín—, también, se inició la posproducción de dichos audios —limpieza y edición— y la conversión de archivos de video en formatos VHS o MiniDV a digital —más de 200 horas de material bruto—, junto a la edición del material audiovisual. Se tradujo del inglés, alemán, polaco, japonés y portugués al español una variedad de documentos —notas periodísticas, testimonios de participantes, entrevistas a transeúntes, ensayos académicos, artículos, entre otros—. Por último, se diseñó, se programó y se puso en marcha del sitio web del *Archivo Filoctetes* y el canal de *Youtube* del archivo.²

Entre el 2021 y el 2022 se desarrolló el diseño curatorial y espacial, el montaje y la presentación de la muestra «El Archivo Filoctetes: Documentos de una Intervención urbana»,³ en las salas 101 y 122 del Centro Cultural Kirchner (CCK) cuya asistencia superó los quince mil visitantes de diciembre de 2021 a marzo de 2022. En ese marco, se realizó el coloquio *Archivo Filoctetes: Practicar el desorden* con investigadores, críticos culturales y artistas invitados tales como Ana Longoni, Graciela Speranza, Grupo de Arte Callejero, Grupo Etcétera, Gonzalo Aguilar, Graciela Carnevale, Marcelo Expósito, Verónica Gago y Nicolás Cuello entre otros.⁴ Se publicó *Archivo Filoctetes: Arte y Espacio Público*, un libro digital con una selección de documentos del acervo y ensayos de la sección Derivas, alojadas en el

sitio web.

En el 2023, se elaboró el diseño, montaje y presentación de la instalación *Archivo Filoctetes: a partir de los documentos de la intervención urbana de Emilio García Wehbi (2002-2006)* en el espacio Underground del Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México durante el mes de agosto. En este contexto, se llevaron a cabo una serie de activaciones, visitas guiadas y conversatorios.⁵

REFERENCIAS

Jasinski, A. (24 de enero de 2021). La poética y el archivo. Pobreza y exclusión desde el arte en el Proyecto Filoctetes. *El cohete a la luna*. <https://www.elcohetealaluna.com/la-poetica-y-el-archivo/>

Ministerio de Cultura. (2021). *Miradas sobre diciembre del 2001*. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/miradas-sobre-diciembre-del-2001>

2 Pueden consultarse en los siguientes enlaces: www.archivofiloctetes.com.ar y https://www.youtube.com/channel/UCbA8QJFZU4gtEfx4xFFYEQ?view_as=subscriber

3 Se encuentra en línea el recorrido virtual en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=QwH53RhBNCs&t=67s>

4 La desgrabación de las sesiones I y III del Coloquio pueden verse en los siguientes enlaces: <https://www.youtube.com/watch?v=E4-LtGZKN9c&t=238s> y <https://www.youtube.com/watch?v=6CVUc2AUwo&t=201s>

5 El recorrido virtual de la exposición puede consultarse en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=Hav9iQnuAKY>