

Edición Especial
5ta *bienal del mercosur*

Zona de conflicto

Analizar los fenómenos actuales dentro del campo del arte se ha vuelto un trastorno. Este trastorno propicia el necesario estado de conflicto que nos habilita a movernos y ocupar diferentes espacios. En nuestras latitudes la zona de conflicto se ha acentuado con temas tales como los procesos identitarios, la influencia de la modernidad y las nuevas formas de pensar el arte latinoamericano en los procesos de hibridación cultural.

La historia del arte ha sido un vehículo aglutinador de sentido, no obstante, el punto de inflexión es que en la actualidad las variables de tiempo, velocidad y espacio tienen una movilidad sorprendente y cualquier intento por capturarlos es casi imposible. De esta manera, debemos considerar la máquina territorial del arte contemporáneo como un centro de operaciones de múltiples sentidos. Allí, cualquier recorrido por el espacio en cuestión presenta diferentes niveles de comprensión y a su vez, debe estar forzando permanentemente los instrumentos con los que se deconstruye la "corporalidad del conocimiento" sobre la producción del arte.

El viaje

"La Hija Natural de JTG" es un proyecto artístico que trabaja sobre la diagramación y la producción de las artes audiovisuales en Montevideo (Uruguay). En este work in progress, se toman la encuesta y el análisis estadístico como herramientas para obtener la materia prima que se plasma en un evento, se materializa en una instalación o intervención. Para la V Bienal del MERCOSUR se diseñó una encuesta que fue respondida por más de cincuenta artistas de los siete países participantes. El cuestionario intenta sondear sobre cuáles son las dimensiones del espacio que los artistas trabajan en sus obras, como forma de acercarnos a la concepción espacial del panorama latinoamericano. Las preguntas abarcaron las características del espacio incluyendo tanto aspectos teóricos como vivenciales y permiten comprender los diferentes ejes que forman las subjetividades con que se aborda el espacio.

En este sentido, esta edición especial de "La Hija Natural de JTG" propone armar una guía para ir al espacio, donde las coordenadas surgen de las respuestas de los propios artistas.

La guía para ir al espacio

Los resultados de la encuesta permiten sacar las siguientes conclusiones:

Lo público y lo privado pueden verse como los lugares donde se desarrolla la vida cotidiana, donde intervienen directamente los efectos de la vida contemporánea y desde los que se extrae el material para hacer visible aquello que el artista transmite en su obra. También representan los márgenes que construyen los discursos, el territorio donde se genera la zona de conflicto. Esta trama puede ser vista como parte de un mismo pliegue, apreciando como lo público no está escindido de lo privado. Así lo demuestran las respuestas de los artistas, donde un 73% toma tanto lo público como lo privado en el manejo del espacio, mientras que un 12% trabaja con lo público solamente, un 6% solo con lo privado y el resto no maneja estas dimensiones. La intervención del espacio urbano es un claro ejemplo de un dispositivo que se coloca desde lo público pero que genera una expansión constatable desde el espacio privado. Más aún, todo objeto de arte puesto dentro del escenario artístico, es potencialmente público pues es capturado por el espectador o por cualquier mirada que lo recorra. Por otro parte, todo objeto artístico es un centro que produce una reacción en la mirada privada.

En cuanto a la dimensión virtual o real un 50% de los artistas trabaja con ambas características, mientras que un 40% lo hace sólo con lo real, un 6% con lo virtual únicamente y un 4% no trabaja esta característica. Estos datos muestran la incidencia del espacio real en la producción de la obra (90% del total) acompañada de una dimensión donde "la virtualidad describe algo que no carece de realidad, sino solamente de realización, es un plano de devenir anterior a la significación, una esfera de potencialidad"¹. Entonces se potencia el nivel necesario de intersección entre lo virtual y lo real, donde ambas se articulan creando zonas de contacto. En ese tránsito, como señala Nicolás Bourriaud parafraseando a Marx "la realidad no es más que el resultado transitorio de lo que hacemos juntos"².

Los aspectos estáticos y dinámicos se encuentran presente en el 63% de las obras, los restantes artistas se reparten casi por igual en cuanto a estas características: el 18% incorpora sólo lo estático y el 16% sólo el movimiento. Como señala Deleuze "la tarea de la vida consiste en hacer coexistir todas las repeticiones en un espacio donde se distribuya la diferencia"³. Lo idéntico, estático e inmutable es la materia prima para percibir la diferencia, mientras que el movimiento como dinámica que ocupa el espacio se va formando de repeticiones. El tiempo como variable indispensable es tensado por ambas fuerzas, así los artistas manejan lo estático y lo dinámico como los ejes complementarios que les permiten formar el espacio vital.

Algo similar ocurre con las características del espacio como abierto o cerrado. El 64% de las obras trabaja el espacio en ambos sentidos, mientras que los restantes obras se dividen en forma similar entre lo abierto (16%) o lo cerrado (14%). En esta dimensión se trabaja el principio de libertad asociado a la expresión de apertura con su "pliegue" en los espacios cerrados como una topología donde, como veremos, están presentes los factores geopolíticos, sociales y económicos.

Condiciones de uso

Las características reseñadas conforman una primer guía para saber como movernos en el espacio de creación propuesto por los artistas. No obstante este espacio se encuentra condicionado por algunas variables que conforman “diques” que limitan el continuo espacial. Cada artista ocupa un territorio determinado y crea espacios propios de su cultura, poniendo de manifiesto las condiciones socio-históricas por las que transita. Los resultados surgen de una zona de conflicto particular que se da entre Economía/ Cultura /Política e identidad y procesos de hibridación, siendo este último un elemento que atraviesa a los restantes desde lo transcultural.

Los datos aportados por los artistas en cuanto a las variables que condicionan el uso del espacio en su obra dan un significativo valor al factor educacional y a los aspectos socio culturales (el 71% lo considera un elemento que condiciona el uso del espacio en su obra). Asimismo la economía es otra de las variables que condiciona el trabajo en el espacio del 62% de los artistas. Como plantea Jesús Martín-Barbero⁴ estas dos dimensiones forman parte de los ejes a través de los cuales se puede organizar un “mapa del mundo”, tensionándose mutuamente. Mientras que el mercado pone en marcha una “globalización del imaginario”, los imaginarios resultan más lentos pues contienen elementos socioculturales propios, por lo tanto “conservan huellas y restos del lugar, que intensifican las contradicciones entre viejos hábitos y destrezas nuevas, entre ritmos locales y velocidades globales”⁵.

Por su parte las políticas que dan sentido a los procesos identitarios, en tanto generan la infraestructura necesaria para poder crear espacios, condicionan la obra del 60% de los artistas. Esta dimensión se relaciona con la importancia del fenómeno de hibridación para el trabajo en el espacio, que alcanza al 59% de los artistas. Nuevamente encontramos dos elementos que se interrelacionan, por un lado la identidad como “diferenciador” se torna relevante mientras que por otro la hibridación como “mezcla de culturas” se manifiesta en la construcción del espacio. Quizás estos elementos contrapuestos toman sentido cuando se considera la importancia de los factores socio-económicos que antes se mencionó. Como proponen algunos autores⁶ que analizan la importancia de los elementos socio-económicos en la determinación del espacio, cuanto menos importantes se tornan las fronteras espaciales más importante es la diferencia entre los lugares para atraer capitales. Esto lleva a que se postule que “la identidad local es así conducida a convertirse en una representación de la diferencia que la haga comercializable, esto es, sometida al torbellino de los collages e hibridaciones que impone el mercado”. Sin duda esta es una de las situaciones conflictivas que enfrenta el proceso creativo en el espacio, desafío que está asumido en esta Bienal⁷ donde la exposición de las obras no sigue el criterio de las fronteras nacionales sino las temáticas abordadas.

Cultura Visual

Una vez analizados los principales resultados de esta encuesta se puede comenzar a proponer un posible mapa de las dimensiones y condicionantes que enfrentan los artistas en su visión sobre el espacio. Para sugerir esta cartografía posible nos serviremos de la “Cultura Visual” como herramienta que nos permite apreciar el espacio desde una óptica novedosa. Con los “estudios visuales se reivindica la visualidad, no unida a los procesos clásicos de percepción sino como un proceso activo, gobernado por las comunidades e instituciones y centrado en la construcción de la subjetividad. Una visualidad que en último término reivindica el poder del deseo, un deseo ocular, producido a través de la experiencia de la mirada” Esta forma de mirar permite una mayor libertad, puesto que incide de manera multifuncional en diversos territorios de producción de conocimiento, de ahí la nueva “corporalidad del conocimiento”.

La inter-trans-disciplinaridad, con todas las letras que admite ese concepto, implica profundizar en esta corporalidad que lejos de docilizar y rigidizar las nociones, permite la desterritorialización de los conceptos producidos en un campo específico de la ciencia. En otras palabras, hacernos de herramientas para explorar la gran variedad de lenguajes que se despliegan en la cultura visual y los vectores que miden e identifican su incidencia en el espacio. En este sentido “la obra de arte funciona como la terminación temporaria de una red de elementos interconectados, como un relato que continuaría y reinterpretaría los relatos anteriores, cada exposición contiene el resumen de otra; cada obra puede ser insertada en diferentes programas y servir para múltiples escenarios. Ya no es una terminal, sino un momento en la cadena infinita de las contribuciones”⁹.

Esta trama se regenera con fluidez, es decir cada uno de los agentes que toma de la realidad una porción y la analiza ya no puede posicionarse en un espacio inamovible porque simplemente no va a poder ver más allá del espacio que ocupa. Justamente la movilidad de las fronteras genera a nivel territorial la vulnerabilidad de las certezas en lo referente a lo que puede ser un producto artístico. Las fronteras móviles dan al artista contemporáneo la imprecisión necesaria para poder dar un sentido nuevo a la acción creativa.

Es así que la cultura de uso “ implica una profunda mutación del estatuto de la obra de arte, superando su papel tradicional, en cuanto a receptáculo de la visión del artista, funciona en adelante como un agente activo, una partitura, un escenario plegado, una grilla que dispone de autonomía y de materialidad en grados diversos, ya que su mera idea puede variar desde la mera idea hasta la escultura o el cuadro”¹⁰.

El discurso debe contener cada vez más instrucciones de uso, que guíen al espectador hacia diferentes lugares, que sirvan de plataforma, pero que a su vez lo dejen con la suficiente libertad de recepcionar los estímulos del mensaje, lo deriven a espacios donde subvertir los ordenes de los discursos que marcan las formas de reconocer el contexto que transita.

Cartografía del espacio

Este viaje, como todos los viajes, potencialmente lleva a impregnarse del Otro a través de la búsqueda de información y de la posibilidad de decodificar las variables con las que trabajamos los artistas. Uno de los elementos que se pone de manifiesto en el recorrido, es la capacidad de percibir el mundo sin aferrarse a posiciones dicotómicas, las que pueden alterar el orden de los discursos en un solo sentido. La circulación de las ideas y de los conceptos utilizados por los artistas muestra la universalidad de los mismos y la posibilidad de reelaborar los discursos desde el propio campo. En un principio, no se adoptó una definición del espacio para poder transitar libremente los territorios de los cuales obtener las condiciones de uso, de esta manera las respuestas de los artistas sirvieron de guía para encontrar zonas de conflicto. Estas zonas representan la posibilidad de crear una cartografía para observar las coordenadas con las que reconocemos en el espacio artístico.

La cartografía entonces, diagrama una forma de profundizar y producir estudios visuales, exige un movimiento rápido sobre el objeto, lo tensa hasta poner de manifiesto un nuevo trayecto, habilita a recorrerlo en diferentes niveles de comprensión y lo difunde.

Una forma simple de representar el espacio que se puede inferir de la investigación realizada es el diagrama de dos círculos concéntricos. El círculo exterior está dominado por las dimensiones del espacio que, de acuerdo a las respuestas de los artistas, representan las fuerzas compensadoras pues la mayoría de las obras incorporan ambas dimensiones a un mismo tiempo. Por ejemplo, la presencia conjunta de lo público y lo privado para definir el espacio en que se genera la obra (72% de las obras) es sensiblemente significativa con respecto a la presencia de una sola de estas dimensiones. Lo mismo ocurre con las restantes variables: abierto/cerrado, virtual/real y estático/dinámico, mostrando que todas son integradas como parte del mismo pliegue.

El círculo interior está conformado por las condicionantes del espacio, cada una de las cuales tiene fuerte presencia en su determinación, de tal forma que ninguna logra compensar a los restantes factores sino que todos se tensan entre sí para influir en la delimitación del territorio. Como ya se explicó, los factores socioculturales se atraviesan con los económicos y la política e identidad hace lo propio con respecto a los procesos de hibridación.

Cartografía del espacio

Una cartografía así concebida, no como una estructura jerárquica sino como rizoma permite apreciar que el mapa del espacio no es inmutable, tanto porque la dirección de los vectores puede cambiar de sentido como porque algunas dimensiones y condicionantes pueden ser modificadas o sustituidas por otras. Los dos círculos actúan como fuerzas centrípetas y centrífugas respectivamente, para poder representar esa zona de conflicto. Contar con esta cartografía no debe entenderse como un producto final sino como un nuevo elemento en la red de la cultura visual, pero tal vez no un elemento cualquiera sino uno que habilite (como plantea Michel de Certeau) a comprender el sistema que conformamos para generar las tácticas subvertoras

1 Valeria Graciano. "Intersecciones del arte, la cultura y el poder: arte y teoría en el semiocapitalismo" Estudios Visuales. 2 Nicolás Bourriaud, "Estética Relacional". 3 Gilles Deleuze, "Diferencia y repetición". 4 Jesús Martín-Barbero, "Globalización comunicacional y descentramiento cultural" Ed. , 5 Jesús Martín-Barbero, Op. Cit. 6 Particularmente David Harvey. 7 Jesús Martín-Barbero, Op. Cit. 8 Ana María Guash. Doce reglas para una nueva academia. 9 La nueva "historia del arte" y los estudios audiovisuales. 10 Bourriaud Nicolás, "Post producciones".

Biblioteca de los artistas

para llevar en la nave:

Esta biblioteca está formada por aquellos libros y autores que los artistas señalaron como importantes para su concepción del lugar que tiene el espacio en el arte. Se trata de trabajos que a nivel teórico, estético, crítico o afin que influyeron en su visión de este tema. La lista refleja tanto la diversidad de enfoques como la importancia de la producción teórica sobre las propuestas plásticas:

Yo también soy un fragmento sobre otro Bajtin/ Las prendas personales - Louis Bougeois/ Proyecto tu.yo, Intervenciones urbanas - Roman Vitali/ Obra Abierta - Humberto Eco/ Manifiesto Suprematista - Kasimir Malevich / Rudimentos Teóricos para una visualidad marginal, Caja de Herramientas - Ronald Kay / Vilem Flusser / El arte fuera de si - Ticio Escobar / Lo obvio y lo obtuso - Roland Barthes / Mimetismo y psicotelia legendaria - Roger Caillios / Roger Bartra / Nestor Garcia Canclini/Carlos Monziviáis / Edgar Morin / Guillermo Gomez Peña / Fridjof Capra / I Ching / Baudrillard / Humberto Eco / Michael Foucault / José Jiménez / Octavio Paz / Xavir Villaurrutia / Jaime Sabines / Gerardo Deniz /Ojazos de madera - Carlo Ginzburg / The Poetics of space - Gaston Bachelard / Teoría de la relatividad Einstein / Modernity at Large- Arjun Apadurai / Culturas Híbridas - Nestor Garcia Canclini / Wittgenstein Arquitecto: El pensamiento como edificio - Carlos Muñoz Gutiérrez / From function to modality ,Discrete city -Hiroshi Hara/ Architecture and disjunction - Bernard Tschumi / El espacio libertario - Maurice Blanchot / Más allá de las islas flotantes - Eugenio Barba / La auras frías - Jose Luis Brea / La coca cola como object petit a mirando al sesgo Slavoj Zizek / El arte fuera de si - Ticio Escobar / livro das iguinancas - Mnoel de Barros / A invencao do cotidiano - Michael de Certeau / Lewis Carroll / 2001 odisea del espacio / Especies de espacio y otras partes - Perec /Linked albert Laszlo Barabasi / Libro de la artista - Jessica Stockholder / Cartas a un joven poeta - Rilke / El espacio libertario - Maurice Blanchot / La nada plena - Ronaldo Brito / O que vemos o que nos ve - Dudu Huberman / Teoría de poesía concreta / Jorge Luis Borges / Clarice Lispector

Agradezco a los organizadores y curadores de la bienal que hicieron posible mi contacto con los artistas: Eva Grinstein, Cecilia Baya, Mariela Leal, Gaudencio Fidelis, Felipe Ehrenberg, Gabriel Peluffo, Ticio Escobar y Justo Pastor Mellado

Especialmente agradezco a los artistas que dedicaron su atención y tiempo a responder al cuestionario: ARGENTINA: Marcelo Grosman / Juan Tessi / Sandro Pereira / Adriana Bustos / Silvia Rivas / Roman Vitali / Alessandra Sanguinetti / Mariano Molina / BOLIVIA: Raquel Schwartz / Patricio Crooker / Narda Alvarado / BRASIL: Alfonso Tostes / Elaine Tudesco / Jacqueline Leimer / Renato Heuser / Paulo Jares / Mauro Fuke / Jose Resende / Alessandra Vaghi / Thiago Rocha Pita / Marcos Chaves / Fernando Lindote / Eduardo Sued / Laura Vinci / Vera Chaves Barcelos / Leonora de Barros / Karin Lambrecht / Gisela Waetge / Laura Erber / Bia Medeiros / CHILE: Matilde Perez / Rosa Velasco / Rainer Krause / Natascha de Cortillas / Mariela Leal / Dominique Serrano / MEXICO: Pablo Vargas Lugo / Cesar Martinez / Erik Beltran / Martha Helion / Franco Aceves / Fernando Llanos / Pablo de la barra / PARAGUAY: Alicia Hidalgo / Fredi Casco / Ricardo Migliorisi / Bernardo Krasniansky / URUGUAY: Nelbia Romero / Enrique Aguerre / LOGO / Rulfo / Jorge Soto /