

Arte, Cuerpo y Territorio

Viviana Andrea González

15 de Octubre de 2009

Hoy hablaremos acerca de como el arte tiene la potencialidad de generar transformaciones en un contexto específico, ya sean simbólicas o reales y cómo se pueden posibilitar cambios en las comunidades, a través del arte. Veamos tres momentos probables en dicha posibilidad:

1. El arte como agente de transformación. Se propone hacer transformaciones con el entorno, para transformar el ser particular del artista y eventualmente del observador.
2. Ideas que se plasman en un material. Para transformar un material se requiere aplicar la sensibilidad en función de una idea.
3. Propuestas artísticas que identifican un problema tangible en un lugar. Se solucionan y se visibilizan a través de la transformación artística que necesita a otros para lograr su cometido, su expresión. Territorio como metáfora de espacio, donde se crea identidad, memoria y nuevas relaciones con una comunidad.

1

1. Mendieta, Isla, 1981/1994. Black and white photograph, 101.6 x 76.2 cm, Estate of Ana Mendieta Collection

2-3. Ana Mendieta, Silueta Works in Mexico, 1973-78,,

2

3

Ana Mendieta, es una artista cubana quien piensa en su tierra natal como aquel lugar al que volverá algún día, habla desde el padecer el desarraigo y es la imagen lo que finalmente la salva. Una parte de su trabajo es realizada mediante la fotografía, ella usa este medio para hacer el registro de acciones simbólicas, que implican la unión de su propio cuerpo con la naturaleza. Bajo la noción

4

de ritual, funde lazos con el territorio perdido, genera imágenes desde la memoria de esa Cuba que recuerda en su infancia. Logra generar transformaciones del territorio extranjero a partir de la imagen, en la fotografía el retorno a la patria perdida, es posible.

Su cuerpo, sus características físicas, son las que evidencian que es originaria de Cuba. Mendieta, en la acción y la fotografía se funde con el paisaje o se vuelve una silueta que es correspondiente a la forma y el tamaño de su cuerpo. Poco a poco va desapareciendo. En este caso, su silueta es realizada de manera efímera, es trazada en medio de la arena con un polvo rojo que el mar se lleva poco a poco y en esta disolución ella vuelve a su origen.

Texto: "Mi arte se basa en la creencia de una energía universal que corre a través de todas las cosas [...]. Mis obras son las venas de la irrigación de ese fluido universal. A través de ellas asciende la savia ancestral, las creencias originales, la acumulación primordial, los pensamientos inconscientes que animan el mundo. No existe un pasado original que se deba redimir: existe el vacío, la orfandad, la tierra sin bautizo de los inicios, el tiempo que nos observa desde el interior de la tierra. Existe por encima de todo, la búsqueda del origen" Ana Mendieta.

5

Wolfgang Laib

Alemán. Toma un espacio y hace una superficie cuadrada con polen, enormes cantidades de polen que recoge en primavera. El amarillo del polen es un amarillo intenso y luminoso que no se puede lograr con materiales químicos. Le interesa este proceso que le obliga a ir infinitas veces a recoger a mano el polen de las flores en el campo.

Busca la armonía en el espacio natural. Busca que el espectador vea primero lo amarillo y que luego, al acercarse note que se trata de un elemento natural. Al enterarse que es polen el espectador podrá "ver", reconstruir el recorrido y el tiempo necesario para la consecución del polen. El artista tiene un interés por la filosofía

6

4-5. Ana Mendieta, Silueta Works in Mexico, 1973-78,

6. Wolfgang Laib : Pollen from Hazelnut, 1992, 137-3/4 x 157-1/2 inches (350 x 400 cm), installation view at Centre Georges Pompidou, Paris, France. Photo courtesy of Sperone Westwater, New York, NY,

7

8

9

taoísta y en concordancia con esta perspectiva propone la reconciliación simbólica del hombre con el espacio natural. En su obra, también utiliza otros granos y especias que tienen la característica de ser comprendidas como sagradas y que son llevadas a la instalación. De nuevo lo que interesa es el proceso; se ve el resultado de una acción, de un tiempo, la misma obra propone la transformación que llevo su cuerpo. Tiene esto que ver con la transformación y los materiales.

10

7- 9. Wolfgang Laib

10-12. Land Art
Andy Goldsworthy

11

Andy Goldsworthy

Este es un artista estadounidense heredero de la tradición "Land Art", y del site specific, trabaja con materiales naturales como ramas, hojas, palos, etc, bajo la consigna de sólo utilizar materiales naturales. Vemos hojitas organizadas, con las que genera un círculo. Un círculo como elemento simbólico de la unión con lo natural. Lo interesante de estas obras es que son efímeras y sólo permanecen gracias al registro. Cuan-

12

13

14

15

16

do veo las fotografías reconstruyo esa acción, son acciones que representan el vinculo y el amor a ese espacio que se está reconstruyendo.

Veamos como ese o esos objetos cambian radicalmente la lectura que hacemos de un espacio, de un paisaje, de un espacio interior. Es interesante el manejo del tiempo que tiene para lograr este trabajo. De nuevo motiva en la mente del espectador el proceso que él ha recorrido para la realización de la obra.

Mark Jenkins

Artista urbano, nace en el 70. Entre muchas de sus obras, se encuentran intervenciones objetuales, esculturas hechas con cinta de pegar cajas. Lo interesante en este artista es que con materiales cotidianos hace pequeños gestos que demuestran una gran sensibilidad respecto de las características del espacio urbano. Veo su obra como un gesto. El espacio urbano parece ser homogéneo, y cuando él hace ese gesto en la ciudad genera rupturas. Es un gesto muy sencillo, muy armónico.

Este artista trae lo artificial a lo natural (opuesto a los anteriores). Éste artista evoca otra armonía distinta, la que es posible establecer con el espacio urbano cotidiano.

En el caso de Mark Jenkins es un movimiento completamente opuesto, él toma materiales y espacios que son artificiales pero está evocando cosas que se pueden identificar con la tranquilidad, con el espacio natural, con la armonía. En este caso tene-

17

13-16. Land Art
Andy Goldsworthy

17. Mark Jenkins

mos la jirafita y lo que es interesante es que la hoja que come la jirafa no es una hoja, si no que es cualquier bolsa.

Y un poco por esta misma línea traje la obra de este artista (Yuken Teruya) Él es japonés, también es un artista contemporáneo que debe tener alrededor de unos 35 años, es bastante joven. Esta obra la hace en Londres.

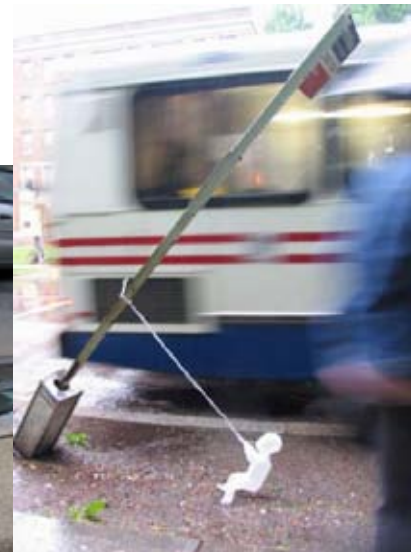
18-22. Mark Jenkins

18

19

14

20

21

22

23

24

25

26

Yuken Teruya

Japonés, obra que comienza en Londres. Esta obra se realiza a partir de la recolección de bolsas de diseñadores famosos y de otros productos que el artista recorta siguiendo una tradición china, de generar figuras mediante cortes de papel. Con esta técnica genera, al interior de la bolsa, estos árboles que corresponden a las diferentes estaciones del año sus posibles efectos cromáticos y lumínicos sobre un elemento natural que es evocado, el árbol. Lo que hace con esas bolsas es recortar estos árboles y por medio de dobleces empieza a generar paisajes dentro de estas bolsas.

Traje bastantes imágenes, pero les voy a mostrar más o menos la serie para que se den cuenta de lo que es. Los materiales son simplemente la bolsa de papel reciclado, las tijeras y nada más. Ahora, hay una cosa con los orientales que tiene que ver mucho con esta cuestión de la 'topofilia' o del reconocimiento de un espacio o de un lugar significativo y es que ellos en su arte tradicional, en su pintura tradicional, hay una profunda correspondencia en los espacios naturales, en las estaciones por ejemplo, o en los estados interiores. Entonces, el paisaje en realidad no es sólo paisaje sino que es un reflejo de lo humano. De alguna manera, él está haciendo otra versión de esta idea de paisaje. Es un paisaje completamente interior que también parte de la cotidianidad y parte de un lugar que quizá nadie más podría ver como esa potencialidad.

Toma bolsas de la basura y las transforma en esto. Aquí se evidencia un poco cómo es el proceso, aquí arriba tengo los cortes, se dobla el árbol hacia adentro y se hacen múltiples dobleces y se genera esa atmósfera que me habla de las estaciones, del ambiente que el paisaje construido evoca (...). El árbol viene de la misma bolsa. Lo que estamos viendo es la bolsa en sí, él recorta el frente de la bolsa, recorta el árbol y luego lo dobla hacia adentro y lo pega y le hace múltiples dobleces para que se vea tridimensional, pero solamente utiliza la bolsa, nada más.

Ahora, la profunda sensibilidad que tiene que haber frente al espacio, a esas sutiles variaciones de las estaciones, nosotros no tenemos estaciones pero nuestros árboles sí cambian todo el tiempo. Hay una observación de esa naturaleza, de ese es-

23-26. Yuken Teruya
LVMH, 2005 Paper, glue Sephora 15 x 5 x 23
cm - Berluti 20 x 10 x 25 cm - Christian Dior 15
x 9 x 19 - Marc Jacobs 20 x 15 x 31 - Thomas
Pink 13 x 5 x 20 - Chandon Nappa Valley 13 x 9
x 34 - Hennessy 10 x 10 x 35 - Louis Vuitton 40 x
15 x 34 - Pucci 23 x 8 x 17 - Bon Marche 20 x 10
x 22 - Givenchy 20 x 10 x 18 -
Courtesy The Saatchi Gallery, London

27

28

29

30

31

pacio, y es trasladado mediante un acto de creación. La luz que entra en la bolsa, es la luz del espacio, es una luz natural, todas las sombras que se generan allí son simplemente las sombras del mismo doblado del papel. Aquí sí se ve un poco de donde viene, la caja de vino, él dobla el arbolito y con todos los matices de la caja, empieza a generar luces y sombras, un clima, un hábitat.

De alguna manera, aquí se evidencian los cortes, no solamente puede hacer uno, sino dos o más y todos se arman dentro del mismo árbol. Lo que se podría extraer de acá también tiene que ver con que quizá las relaciones que nosotros establecemos con el territorio o la relación que nosotros establecemos, incluso con nuestro propio cuerpo, no tienen que ver con las condiciones específicas de ese espacio, sino que en realidad es una cosa que se construye. Yo puedo decidir si el espacio que habito es significativo, yo puedo decidir si construyo mi memoria o mi identidad. Si lo vuelvo un lugar, sin importar qué tipo de lugar sea, no tiene que ser el paisaje maravilloso, puede ser la basura, y cómo la transformo desde una sensibilidad para que ese espacio sea distinto.

Las bolsas de diseñadores es lo primero que retoma, pero después retoma cualquier cosa.

La manera con la que logra el efecto de luz es impresionante.

27 - 31. Yuken Teruya
 LVMH, 2005 Paper, glue Sephora 15 x 5 x 23
 cm - Berluti 20 x 10 x 25 cm - Christian Dior 15
 x 9 x 19 - Marc Jacobs 20 x 15 x 31 - Thomas
 Pink 13 x 5 x 20 - Chandon Nappa Valley 13 x 9
 x 34 - Hennessy 10 x 10 x 35 - Louis Vuitton 40 x
 15 x 34 - Pucci 23 x 8 x 17 - Bon Marche 20 x 10
 x 22 Givenchy 20 x 10 x 18 -
 Courtesy The Saatchi Gallery, London

32

33

34

Esta es otra obra que les traje para que viéramos otra versión. Son los rollos en donde viene la tela enrollada y también es el recorte de la ramita y simplemente la dobla hacia afuera. En términos de cuerpo, que es el punto de partida, se necesita tener una conciencia, primero, de su propio cuerpo, una conciencia de lo que se puede percibir; de lo que percibo de los árboles, del paisaje, después una conciencia también en ese hacer, entablar una relación con el material, lograr que esos cortes sean perfectos, ser consiente de las posibilidades del material, bolsas recicladas, papel o cartón para poderlo transformar en un paisaje.

Participante: ¿Ustedes han visto a un señor que vende cositas por la Candelaria y vive de eso? Hace cosas con las latas, hace bicicletas.

Viviana: Ahora, la habilidad que hay que tener, esa conciencia corporal de transformar.

Participante: Podemos hablar de los artistas callejeros, los hippies que hacen paisajes en miniatura con naturaleza muerta, eso es una belleza.

Viviana: Lo que a mí me parece interesante de estas imágenes es que, finalmente, el arte no es una cosa tan alejada como quizá se le quiere ver, sino que simplemente es un gesto. Yo puedo aprovecharme de "lo artístico" para tener nuevas relaciones con el espacio en el que habito o con mi propia memoria, en el caso de Mendieta o con lo que yo creo en el caso del personaje del polen, y son simplemente gestos. Entonces, la cuestión es que lo artístico finalmente tiene que ver más con el hacer consiente una sensibilidad, el poder hacer que tu sensibilidad efectivamente produzca algo.

Participante: Como exteriorizar varias cosas en aquella sensibilidad interior que todos tenemos.

Participante: Como tú dices, el cuerpo se mira integrado, y saber qué siento es el tesoro más grande.

Viviana: Hay un proceso que quizá siguen todas estas obras. Primero, tendría que ver con un abrirse a lo que hay afuera, como sucede con Ana Mendieta o cualquiera de los que hemos visto. Después, un concientizarse de lo que puedo percibir en cualquier nivel, no solamente me refiero a lo sensible, a lo que puedo percibir por medio de los sentidos, a mis capacidades corporales. Y después, en función de todo eso, de lo que hay afuera y de lo que

hay adentro. Tener un objetivo claro, que puede ser cualquiera. Hacer un paisaje al interior de una bolsa.

Participante: Lo que acabas de decir es importantísimo. Ésa es la historia que tenemos en todas las propuestas. El año pasado hicieron hartísimas y en una dice: "el arte es expresar", cuando tú acabas de decir: "tener un objetivo", "tengo una idea", "eso es lo que yo quiero", es un acto de libertad profunda, escogencia, decisiones.

Viviana: Y tiene que ver también con un diálogo. No se trata solamente, como tú dices, de lo que yo siento, sino de lo que yo identifico afuera. El arte señala cosas, evidencia cosas, y es la relación entre esas dos; no es solamente lo que yo pienso que le puedo poner al material, sino lo que el material me dice, y es finalmente eso: una red de relaciones para las cuales yo tengo que tener una conciencia de mí, que puede ser desde el cuerpo, y una conciencia desde afuera, cuando yo expongo un diálogo, generalmente sale algo, sale una urgencia, que podría ser cualquier otra cosa, pero en estos casos es lo estético, es lo artístico, lo que permite que se consignent esos dos, que ese diálogo sea efectivo, que se traduzca para otro.

Retomemos: Vimos como el arte genera transformaciones reales en las comunidades.

Tres momentos en los que se muestra la posibilidad del arte:

1. Como agente de transformación personal con la obra de Ana Mendieta.
2. Ideas que se traspasan a un material. Andy Goldsworthy, Yuken Teruya
3. propuestas artísticas que identifican problemas tangibles en un lugar.

Llego a esta tercera instancia que tiene que ver con obras en donde estos procesos anteriores podrían haber traído cualquier otra cantidad de estilos y traje estos a ver si podían funcionar. Fíjense que en todas las anteriores hemos visto, primero, una conciencia de sí, en el caso de Mendieta y en el caso del Laib, que digamos, encadena a eso su creencia o sus inclinaciones hacia la filosofía oriental. Y después una conciencia de lo que hay afuera pensando en los materiales o en los espacios que yo evoco, o los espacios que intervengo, pero hay un momento más en el que yo puedo reunir todo eso, y generar acciones que son efectivas, que ya no tienen que ver solamente con una transformación simbólica quizá, sino que puede llevar una transformación real en un espacio específico.

35

35. Joseph Beuys "7000 Robles" Documenta de Kassel VII (1982)

Traje dos ejemplos, este es quizá un ejemplo paradigmático Joseph Beuys: él cree profundamente en la capacidad de lo artístico para transformar el mundo, él lee al teórico Schiller para quien a grandes rasgos, la educación por medio del arte como práctica que privilegia la experiencia estética posibilitará el que: *"si usted logra poner a la gente en contacto con una experiencia estética, usted le muestra lo que es bello. La gente no podría matar"*.

Schiller escribe un libro que se llama *Cartas sobre la educación estética del hombre* y Beuys retoma estas ideas. Él dice que el arte puede servir para algo, no es solamente un procedimiento para hacer cosas bonitas, o hacer objetos y venderlos o 'mu-seificarlos', si no que el arte puede tener una utilidad para la transformación social.

En esta obra en particular se le invita a Beuys a participar en la Documenta de Kassel que es una exposición muy importante. Previo a la exposición, él visita Kassel, un poco pensando en qué hacer y se da cuenta que allí casi no hay árboles.

El arte da cuenta, parte de una cuestión sensible, el notar la ausencia de árboles en Kassel, y por eso se inventa esta obra en donde él pone 7.000 piedras, 7.000 monolitos, piedras volcánicas en una forma vertical. Las piedras son puestas en la parte de afuera donde se hace la exposición. Para el momento Beuys ya es un artista muy famoso, y la condición que él pone para su obra es: *tengo 7.000 piedras y la idea es que cada piedra se convierta en un roble, la gente puede venir, llevarse una piedra, la tiene que poner en algún lugar de Kassel y plantar un roble al lado*. Como él es un personaje que moviliza, la gente quiere llevarse las piedras y colaborar con lo que él está proponiendo.

Poco a poco las piedras van desapareciendo del museo y van apareciendo robles en Kassel. Beuys no alcanza a ver la obra terminada, porque muere antes, y sin embargo las piedras siguen desapareciendo del lugar original y convirtiéndose en robles. Después de su muerte se han plantado 7.000 robles, en Kassel hay nuevos árboles y de alguna manera esto comprueba una de sus ideas y es que el arte realmente puede transformar. Está esta cuestión quizá mágica en donde una piedra se transforma en roble y donde una obra se transforma en una intervención. En una ciudad completa, al momento de su muerte, dos años después creo, que se terminan las piedras de esparcir por todo Kassel, se vuelve a crear una iniciativa similar, en donde ya no son 7.000 robles, si no 7.000 árboles nativos de Kassel. Luego de la muerte de Beuys se hace una propuesta similar con otras piedras en memoria de Joseph Beuys y la gente progresivamente se las va llevando y se siembran otros 7.000 árboles, esta vez de diversas especies, nativas de este lugar.

36

37

36 - 37. Joseph Beuys "7000 Robles" Kassel hoy.

IMAGEN 35 y 36

Estas son las imágenes más recientes que encontré, en donde ya se puede ver lo que han crecido los robles y la piedra de Beuys al lado. Como la sensibilidad artística o el hacer artístico, más bien que tiene Beuys, le permite darse cuenta que en este espacio es urgente tener árboles, que hay que de alguna manera transformarlo y él toma esa iniciativa y se aprovecha de la institución artística además para generar una obra que realmente logra cambiar un espacio. La lectura que la gente tiene sobre Kassel, la iniciativa de los 7.000 robles es quizá una marca de identidad. La gente que sembró un roble en ese momento está orgullosa de sembrar un roble y ese roble de alguna manera forma parte de su memoria.

Estas propuestas que hacen Beuys y otros más va a generar un concepto que es el de la escultura social, donde es posible aprovechar de lo artístico de alguna manera en función de la transformación social, de esas capacidades o posibilidades de lo artístico para generar distintas cosas y de alguna manera también hay que ser consiente de que el espacio no es solamente espacio en un sentido físico. Acuérdense que yo empecé hablando de territorio, no simplemente se trata de un espacio de la ciudad o del campo, sino que, si yo lo pienso como territorio o como un lugar antropológico, ese espacio es un espacio habitado por personas, animales, plantas, etc. y todas esas cosas se interrelacionan. Las relaciones entre las personas y las relaciones de ellas con el espacio que habitan van a ser otro de los materiales que toma Beuys. Él no solamente está pensando en las piedras, si no que está pensando en el territorio, en el espacio como esa cosa completa como su material para la impresión artística. A partir de estas propuestas de Beuys y de otras cosas más, es como una serie de iniciativas artísticas en diferentes lugares del mundo en donde ya no es un artista solo que está transformando un objeto que es perfectamente válido sino cómo esto se puede trascender, cómo puedo de alguna manera contagiar a los demás y vincularlos a una iniciativa que transforme positivamente un territorio.

38

39

40

41

IMÁGENES 37 A

Por último traje esta iniciativa: el proyecto se llama *Park Fiction*, sucede en Hamburgo, en el barrio St. Pauli que esta a la orilla del rio Elba. Se caracteriza por ser un barrio de muy bajos recursos, con problemas sociales graves, con una densidad poblacional muy alta y otra característica muy importante es que a los alrededores de este barrio se estaban construyendo unas zonas empresariales muy importantes y que de alguna manera querían cambiarle la cara a la ciudad. El barrio St. Pauli, era un problema para la ciudad, porque en medio de todo este progreso aparecía un barrio donde hay un montón de problemas y donde además la gente no se quiere ir, entonces lo que hace la ciudad es que da un aviso de desalojo a la parte más peligrosa del barrio. En uno de esos edificios funciona un club, con tan mala suerte para la iniciativa de desalojo, que hay unos artistas que frecuentan el club y otros que además viven en el barrio, artistas de diferentes disciplinas, que tienen un sitio de encuentro en donde hay conciertos y otras cosas que tienen que ver con la cultura y que cuando se enteran de que van a ser desalojados y que lo que van hacer allí es tumbar todo y construir unas torres empresariales y que además van a cerrar la única vista que tiene el barrio del rio Elba.

Ellos se agrupan y empiezan a hablar con la comunidad y hacen una serie de movidas para que no los logren desalojar. Dentro de esas movidas hacen actividades con niños, en donde le preguntan a los niños cómo se imaginan que podría ser ese lugar, qué les gustaría tener allí y un niño dice: *a mí me gustaría que hubiera un árbol con una casa en el árbol que tuviera forma de fresa.*

Ellos se agarran de esa idea que se le ocurre a un niño y deciden que la idea que la van a proponer a la ciudad es que se haga un parque, que sería diseñado por los mismos artistas y la comunidad, y que de alguna manera va a responder a las necesidades del barrio: no hay una sola zona verde, y el barrio necesita una zona verde y qué mejor que ésta. Empiezan a contactar diferentes artistas grandes, contactan arquitectos, diseñadores que deciden sumarse voluntariamente a la causa sin cobrar nada, simplemente por estar de acuerdo con la acción, hacen todo el diseño del parque, pasan la propuesta a la ciudad, reclaman ese derecho al espacio público, a tener de nuevo vista sobre el rio Elba y un poco están en contra de que los desalojen. "Ésta es

42

43

44

nuestra casa, nuestro barrio, en donde hemos construido nuestra memoria”, ésa sería más o menos la idea. Finalmente logran ganar. Es muy interesante cómo la gente realmente se apropia, como si les hiciera falta este espacio, como un pulmón, como una zona de entretenimiento y realmente la gente lo utiliza. Se puede ver también en el diseño que está pensado desde los diferentes artistas.

Me interesa, un poco, también pensar en el arte. No sólo en lo que les decía, como un objeto, sino en cómo este objeto puede trascender. Para los habitantes de St. Pauli, la misma vida del barrio cambió porque gracias a toda esta iniciativa y la construcción del parque se volvió un sitio más turístico de lo que la ciudad tenía presupuestado. El turismo trajo empleo, el barrio se pudo mejorar a sí mismo, también económicamente, que era el principal problema que tenían. El parque forma parte también de su identidad y definitivamente cambió lo que ellos pensaban que era su barrio.

La pregunta obligada sería: ¿se supone que esto es arte?, ¿cómo, si en realidad estamos viendo más un proceso de gestión?, entonces lo que ellos hacen para mostrarlo es que agrupan, documentan todo el proceso, desde la entrevista que le hacían a la gente, de lo que ellos que pensaban del desalojo, todos los documentos en donde se les notificaban que iban a ser desalojados, los diseños que iban hacer los diferentes artistas, los vínculos que se generaron entre la misma comunidad para que el parque fuera posible, modelos del parque, maquetas del parque, etc. Y todo eso se exhibe, entonces el espectador puede ir a conocer el parque como la acción efectiva, pero también puede conocer todo ese proceso, que es un proceso que está motivado nada más que por la sensibilidad y por la necesidad de transformar unas condiciones que a alguien quizá no le gustaban. Entonces, una actitud de topofobia, que era el otro concepto que había tomado, sería reconocer el espacio como un espacio hostil, que no genera vínculos armoniosos, sino vínculos de miedo, agresividad, que no me pertenecen. Entonces mejor me voy corriendo a mi casa, esa sensación de topofobia o toponegligencia, que es cuando yo ni siquiera reparo mi espacio, no me importa, que era un poco la posición de la ciudad, han sido transformadas por la iniciativa artística en una postura de topofilia no solamente por parte de la gente del barrio, sino por parte de toda la ciudad.

Finalmente, quisiera terminar con tres fragmentos de algunos autores que de alguna manera están pensando en la potencia que tiene el arte para transformar sea en términos simbólicos o reales, como los que acabamos de ver.

Éste es del autor Marcuse, de su libro *“Un ensayo sobre la liberación»*; vendría como de pensar ¿Cuál es el lugar del arte?, el lugar del arte sería: *“allí donde esta lucha se encamina a lograr modos y formas de vida esencialmente nuevos: negación total del sistema establecido, de su moralidad y su cultura; afirmación del derecho a construir una sociedad en la que la abolición de la violencia y el agobio desemboque en un mundo donde lo sensual, lo lúdico, lo sereno y lo bello lleguen a ser formas de existencia y, por tanto, la forma de la sociedad misma.”*

Entonces, de alguna manera, es amplificar la mirada del arte, no sólo en la construcción de objetos, si no como eso que propone lo artístico, que puede ser trasladado a cualquier instancia de la sociedad.

El siguiente fragmento también es del mismo autor, refiriéndose a lo que debería ser el arte: *“una práctica política de metódico desprendimiento y rechazo del orden establecido, con miras a una radical transvaluación de los valores. Semejante práctica implica un rompimiento con lo familiar, con las formas rutinarias de ver, oír, sentir y comprender las cosas, a fin de que el organismo pueda volverse receptivo a las formas potenciales de un mundo no agresivo y ajeno a la explotación”.*

Él propone cambios de lo artístico desde el lugar más cercano y más sencillo que es la (...) percepción: si yo veo distinto, si yo oigo distinto, si transformo la manera como me paro en el mundo puedo tener y hacer transformaciones significativas.

Finalmente, este es un pequeño fragmento de un libro de Ana María Guash que habla acerca de la obra de Joseph Beuys que dice: *“Beuys comprende el arte como un agente activo de la sociedad en función de una actitud política, social y creativamente crítica, a partir de la cual el objeto artístico desligado de toda servidumbre estética se concibe como un gesto vital y simbólico, como un residuo de una operación mental, como un activador de acciones sociales y como un hecho antropológico”.*

Quisiera saber si tienen preguntas, comentarios....

Participante: Tú hablaste del objeto terminado, ¿a qué te referías con eso?

Viviana: La concepción más tradicional o más cotidiana del arte que creería que el arte es un cuadro, o una serie de objetos que están en un museo, que están de alguna manera muertos y que responden a lo que alguien sentía y nada más. ¿Y que interés podría tener la sociedad en esto?, entonces es lo que yo dije del objeto terminado: el cuadro que está en el museo no está mal, pero también propone un montón de cosas, pero el arte no es solamente eso, se puede ver desde un lugar mucho más amplio, cuando me paro desde el otro lado y veo dos cuadros y pienso que esas obras no son objetos terminados es porque son más bien procesos que son gestos, porque digamos que la de los palitos, esto es más un gesto que un objeto.

Participante: (...) señala una cantidad de valores en un momento dado que queremos y apreciamos todavía, y por eso la cuidamos, pero entiendo que también se pueden señalar esos valores de otras maneras que no necesariamente tienen que ser un objeto quieto.

Viviana: Quizá a lo que nosotros se nos olvidó, es que esos objetos que están en el museo señalaban cosas.

Participante: Se olvida, se vuelve valor de dinero.

Participante: (...) se le abre una posibilidad de mirar el arte de otra forma, esa forma no se habría visto, o sea ¿qué es el arte realmente para las personas?

Participante: Rescatar un poco esa parte en un documento y generar la experiencia estética en las personas. Nosotros inicialmente tomamos el arte, como tú dices, desde el concepto tradicional: vamos al museo, admiramos la obra terminada, o nos mandan por internet obras de artistas, por ejemplo el que dibuja un hueco en el piso y se ve real, o el que extiende la pared y se ve real, y dice uno que eso es maravilloso, y lograr que de verdad los niños, niñas, hombres, mujeres, se acerquen un poco a esa experiencia estética y desde ahí mirar esas motivaciones que hacen que desarrollen creatividad también.