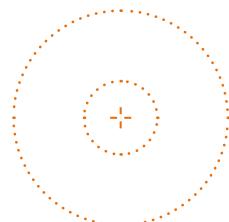

NET

N C L

NÚCLEO DE CREACIÓN (N C)1

LOS LÍMITES IDENTITARIOS EXPANDIDOS >>

Reinaldo Villar Alé
Profesor de Artes Visuales
Doctor por la Universidad de Valladolid, España

INTRODUCCIÓN >>

El siguiente texto corresponde a reflexiones surgidas de manera directa o indirecta en las fructíferas sesiones telemáticas y en persona con los distintos grupos de artistas que fueron seleccionados en el concurso Núcleos de Creación (NC) de la SEREMI de las Culturas las Artes y el Patrimonio, región del Maule. La experiencia grupal permitió un análisis que acá se aborda desde lo ocurrido en los procesos artísticos de cada núcleo con una intención de aportar sistematicidad textual a esa instancia. Un acercamiento a la actividad artística nos lleva a captar y aprender de los descubrimientos y experiencias que ya han adquirido otros. En que las referencias e interpretación del proceso y el producto creativo artístico pertenecen a un registro de información secundaria (escrito). Por tanto, la riqueza reside en la idea u obra artística y su experiencia estética sensible con las personas que será información de primera fuente (la obra de arte).

LOS NÚCLEOS DE CREACIÓN(NC) ARTÍSTICA EN LA REGIÓN DEL MAULE >>

Desde que hace unos tres meses cuando se puso en funcionamiento el proyecto de la SEREMI de las Culturas las Artes y el Patrimonio, región del Maule, de los Núcleos de Creación (NC) (3 grupos de 5 creativos(a) visuales cada uno) se incorpora la función de un curador(a) y se inicia un trabajo de indagación del quehacer con cada uno de los núcleos. Surgiendo una serie de sinergias de colaboración y procesos de análisis con el objetivo de presentar un trabajo unificado de creación artística. Un trabajo estimulado por preguntas y afirmaciones con la perspectiva de ampliar la mirada y plantearse un giro o expansión de la propuesta primigenia, tanto del proceso como del objeto involucrados en el contexto y entorno cultural y social.

Allí, en ese trabajo de reflexión grupal, se fue decantando cuales serían los puntos a trabajar para y con cada uno de ellos. Sería una labor de acercamiento para compenetrarse de las diversas motivaciones artísticas. Se llevo a cabo un diálogo entre pares, que resultó necesario, gravitante y fructífero. Un proceso sin jerarquías, fluido, de relación profesional, crecimiento y aprendizaje.

Un primer tema es contextualizar el rol actual de curador(a) en nuestro medio, posicionando elementos críticos que permitan airear el término.

El segundo tema es dejar establecido a qué nos referimos cuando citamos el “campo expandido” y la conexión con una reflexión inicial para el trabajo de los núcleos creativos en la región del Maule. ¿Cómo expandir esos límites identitarios en los procesos y los productos en la tarea emprendida por los grupos?

Un tercer elemento es plasmar una reflexión sobre el proceso creativo de cada uno de los núcleos y las características del trabajo de documentación e investigación.

EL CURADOR(A) Y LAS MITOLOGÍAS INDIVI- DUALES >>

Surgen varias reflexiones e inquietudes en torno al personaje del curador(a), el análisis y la crítica del trabajo artístico en el medio nacional. La primera reflexión es que el concepto de curador no ha sido revisado, actualizado. ¿Cómo se asume ese rol de curador(a)?, se da por entendido un significado formal ya sea desde el contexto privado o institucional. Sin embargo, a estas alturas de la discusión el concepto que se practica queda claramente desfasado. Tomemos por ejemplo como referencia el simposio realizado en Bremen (1998), “Curating Degree Zero”, donde se analizó el rol de los conservadores(as) y curadores(as) y en cual se concluyó que vendían su concepto de arte como el único verdadero producto artístico. A la par que ellos mismos se consideraban como los verdaderos artistas. En ese sentido se plantea la opinión de la historiadora del arte Sigrid Schade cuando dice que esa postura reintroducen el “concepto tradicional de genio de la historia del arte” (Butin,91: 2009).

Posteriormente se asume al curador(a) como un poderoso(a) gestor(a) ante algunos(as) artistas e instalando la denominada “Mitologías Individuales” definida y practicada por Harald Szeemann. Según este curador, las mitologías individuales serían todas las expresiones subjetivas de artistas solitarios(as) y obsesivos(as) referentes a sus particulares experiencias de vida, con la finalidad de conformar una realidad autónoma, sin contexto en el sistema. Concepto que dificulta el fluir la actividad artística como factor de aprendizaje, descubrimiento y valoración de las experiencias que ya han adquirido otros(as).

Para abordar el análisis de las experiencias de los grupos creativos de la región, habría un considerando a referenciar del arte chileno actual, y es lo que afirma G. Mosquera en el libro “Copiar el Edén” (2006) cuando hace un par de aserciones destacables. Por un lado, las artes visuales se presentan como una cultura refinada de monasterio y aburrida, donde el mantra es la palabra “Desplazamiento” y la increíble referencia obsesiva a un movimiento de hace casi 50 años.

Llama la atención de Mosquera que la práctica chilena de los voluminosos catálogos que adolecen de una inflación excesiva de sus textos por sobre las imágenes, los llama “Tsunamis de tinta”. Es el gusto de ejercer como eruditos(as) y evadir el análisis directo dado a través de los sentidos y fuera del santuario de las élites. Prima la elucubración en la elaboración de textos en que el objeto artístico sería un pretexto para un discurso pretensioso o para la elaboración de teorías. Son trabajos creativos visuales “fagocitadas por una escritura pontifical”.

La otra afirmación de Mosquera, es que, aunque reconoce un sólido nivel del trabajo de los artistas nacionales, sin embargo, serían como “mesetas sin cumbres”, expuestos en un contexto de circulación localista y provincial enfocado en sí misma “satisfecho con su sexo solitario”, de una carencia patente en la constancia necesaria circulación internacional.

UNA IDENTIDAD EXPANDIDA EN ESPACIOS PÚBLICOS > >

Actualmente existe un confuso panorama y frustrado intento formal por mantener la clasificación disciplinar y no solo en las artes visuales. Se da la paradoja que mientras se sigue insistiendo en esa mantención del estado de cosas (desde la institucionalidad y desde muchos actores del arte actual chileno), ocurre que los procesos y productos creativos de artistas, como los del Maule, por ejemplo, apuestan por ensanchar esas fronteras de las artes en unas acciones de exploración complejas y ricas en significados y mezclas de materialidades. Una reducción esencialista de arte disciplinar no es eficaz, pues cómo seguir en una posición disciplinar de las artes visuales o de la fotografía, por ejemplo, y que se insiste en una especie de sagrada ley disciplinar, mientras existen múltiples formas de expresión que actualmente elaboran los creativos(as) y que son un aporte a la creación artística local.

Para ubicar el fenómeno de la heterogeneidad de las acciones artísticas, tomaremos como referencia primigenia el ensayo de Rosalind Krauss “La escultura en el campo expandido” [1979]. La autora redefine la categoría de escultura enraizada hasta ese momento, a la cual se están proponiendo alternativas. Krauss adopta la lógica estructuralista en boga en ese entonces, la lógica relacional por oposición y diferencia para encajar esos cambios, (objeto-no objeto). La referencia de la teoría de Krauss nos permite relocalizar el campo exploratorio de las artes visuales en la región del Maule. Decimos que tradicionalmente la categoría de artes visuales es definida por convención de modo restringido. Estas convenciones son conceptuales, ideológicas, técnicas, artísticas, estéticas y perceptivas, convenciones que asocian, por ejemplo, a las artes visuales delimitadas por un marco bidimensional y en cuya superficie se representan imágenes estáticas (todo lo cual ha sido debatido concienzudamente por A. Danto, y G. Dickie). Según la lógica de Krauss a la categoría conservadora de artes visuales, se ampliarían sus límites a partir de las oposiciones: medio/no medio (visualidad sin visualidad) marco/ no marco (visualidad fuera del marco) bidimensionalidad/no bidimensionalidad (visualidad tridimensional) estaticidad/no estaticidad (visualidad en movimiento).

Este planteamiento del “campo expandido” evidencia que las transformaciones radicales en las artes visuales se han advertido, no solo en su materialidad, los soportes, el uso de la composición espacial, o romper sus límites físicos, dimensionales. Uno de esos soportes expandidos son los lugares públicos, la calle, y también privados. Los Núcleos Creativos (NC) apostaron por esos otros lugares. Surge una pregunta y en un contexto orientador de la obra en espacio público ¿cómo fomentar el saber, la comprensión y la tolerancia? “Dado que la obra de arte solo existe como obra de arte en la medida en que es percibida” (P. Bourdieu). Queda la duda de cómo es la valoración que otorga ese público inespecífico e involuntario que se relaciona con esas obras en los lugares ya sean públicos o privados. Ya que el calificativo de “artístico” es una forma de reconocimiento social realizada por un conjunto indeterminado y no organizado de agentes relevantes. El lugar, proceso u obra expandida proporciona alternativas al artista de explorar, organizar su trabajo con múltiples medios y las mezclas de ellos, investigando sin categoría disciplinar.

INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES >>

Para el estudio del conocimiento del arte conviene puntualizar que, desde una óptica clasificatoria del arte, en los contextos institucionales, se reconoce el estatuto de arte de algo cuando se integra a sistemas codificados con métodos para la acción. Sujeto a reglas o pautas recurrentes de la experiencia artística, categoría que ha puesto de manifiesto un modo de reconocimiento social. Sistema codificado que edifica una institución históricamente dominante en términos ideológicos (Vélez, 2018).

Ha sido un lugar común hablar de arte contemporáneo en términos de reflexión e investigación. Consideremos que Borgdorff (2006) define el término producción de arte por aquel que representa los métodos de producción, el ensayo, el tratamiento de imágenes, el desarrollo de conceptos, la experimentación y las pruebas. Los fenómenos de trabajo en el terreno artístico son decididamente cognitivos y racionales, aunque no se pueda acceder directamente a ellos a través del lenguaje y los conceptos. De allí que todas las interpretaciones son únicas e infinitas. Parte de la especificidad de la investigación del arte yace, por eso, en la peculiar manera en que los contenidos no conceptuales y no discursivos están articulados y son comunicados, o sea, la vivencia de la obra artística tendrá importancia como primera fuente y será irremplazable. El conocimiento plasmado en la idea artística, que ha sido analizado de diferentes formas, tales como conocimiento tácito, práctico, como “saber cómo” y como conocimiento sensorial, es cognitivo, aunque no conceptual; y es racional, aunque no discursivo. De allí que los relatos o discursos del lenguaje racional no podrían dar cuenta de esa idea sensorial más allá de fijar un contexto, referencias y enlaces dentro del sistema. Finalmente entendemos que el arte es aprender perpetuamente de los hallazgos y prácticas que ya han adquirido otros(as).

NET

NÓCLEO DE CREACIÓN (NCC) I >>

Melissa Cáceres, Claudia Silva, Soledad Russo, Gonzalo Morales, Simón Fuentes

LA PALABRA EN ERUPCIÓN >>

El núcleo de creación (NC)1, con Soledad, Melissa, Klaudia, Simón y Gonzalo se planteó una reflexión grupal en torno ideas ejes que articularan una conexión que va encajando progresivamente, con una metodología de colaboración y sinergias creativas sistemáticas. Una producción en sintonía fina y comunión artística. Más allá de la experiencia profesional diferente de cada uno, se hace patente una riqueza complementaria manifestada por la empatía de conexión y de situarse en la línea de reflexión del otro(a) y del producto como una unidad total. Favorece altamente al grupo el carácter consciente de estar formando parte de un proceso único de la idea y vivencia artística.

El inicio es el foco del estallido social chileno del 18.10.2019, también de una relación de continuidad y aceptar el desafío de una expansión de procesos y obras precedentes. El otro componente es la calle, allí será donde se instalen y visualicen los trabajos, con la incertezza y desconocimiento de la receptividad del público, es el punto crítico de la propuesta.

Los lenguajes son variados y de concatenaciones que van desde experimentaciones con afiches minimalistas con letras caladas de textos y frases recopilados y rearranjados sobre el estallido social.

NET

NÓCLEO DE CREACIÓN (NOC) 1 >>

Melissa Cáceres

Melisa, experimenta con afiches minimalistas con letras caladas de textos y frases recopilados y rearmados sobre el estallido social, pegados a milímetros del muro en percepción de relieve visual. Obra degradable e instalada en composición armónica con un muro gris de una institución gubernamental. El Medio de representación fue planteado fuera del arte institucional, con una praxis claramente sociopolítico, manejado con un carácter visual preciso, limpio, sencillo y de economía extrema de elementos.

Quien no
puede se
ayudado
través de
tarifa m

Cuando
pan no h
ninguna
protesta

adrugue
er
a
e una
ás baja

ubuen el
acen

Las
personas
no quieren
trabajar

Si se apoya el
retiro de las pensiones
de las AFPs, Chile se
viviría sin incendios

Sabíamos
que los incendios
eran causados por la
desigualdad

No vivíamos
que la desigualdad
era la causa de los
incendios

No vivíamos
que la desigualdad
era la causa de los
incendios

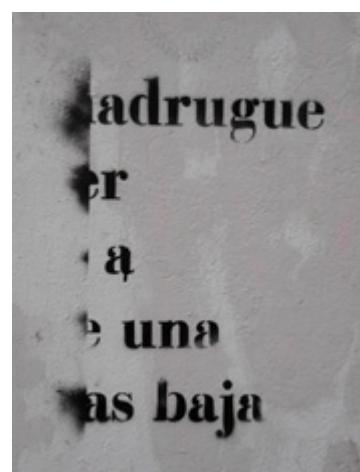
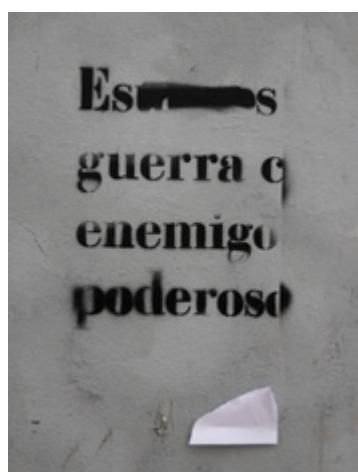
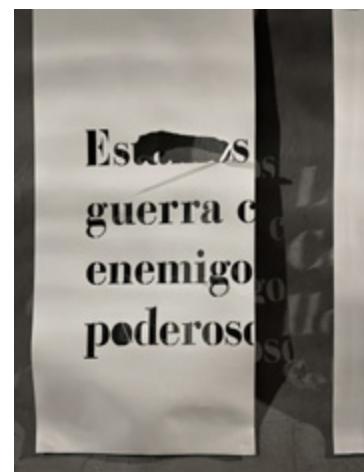
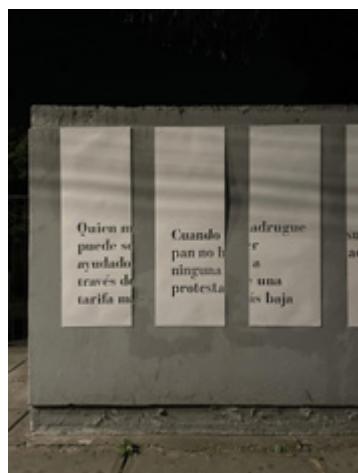
No vivíamos
que la desigualdad
era la causa de los
incendios

No vivíamos
que la desigualdad
era la causa de los
incendios

No vivíamos
que la desigualdad
era la causa de los
incendios

No vivíamos
que la desigualdad
era la causa de los
incendios

No vivíamos
que la desigualdad
era la causa de los
incendios

Quien m
puede se
ayudado
través de
tarifa m

Cuando
pan no h
ninguna
protesta

Cuando
pan no h
ninguna
protesta

adrugue
er
a
e una
s baja

dadado
avés de
arifa m

Cuando
pan no h
ninguna
protesta

uede se
yudado
avés de
arifa m

rcos de la
están
de
ciones

ueva el
l 10 %
p
va
iar

ps veni
rabia
mulada
enia

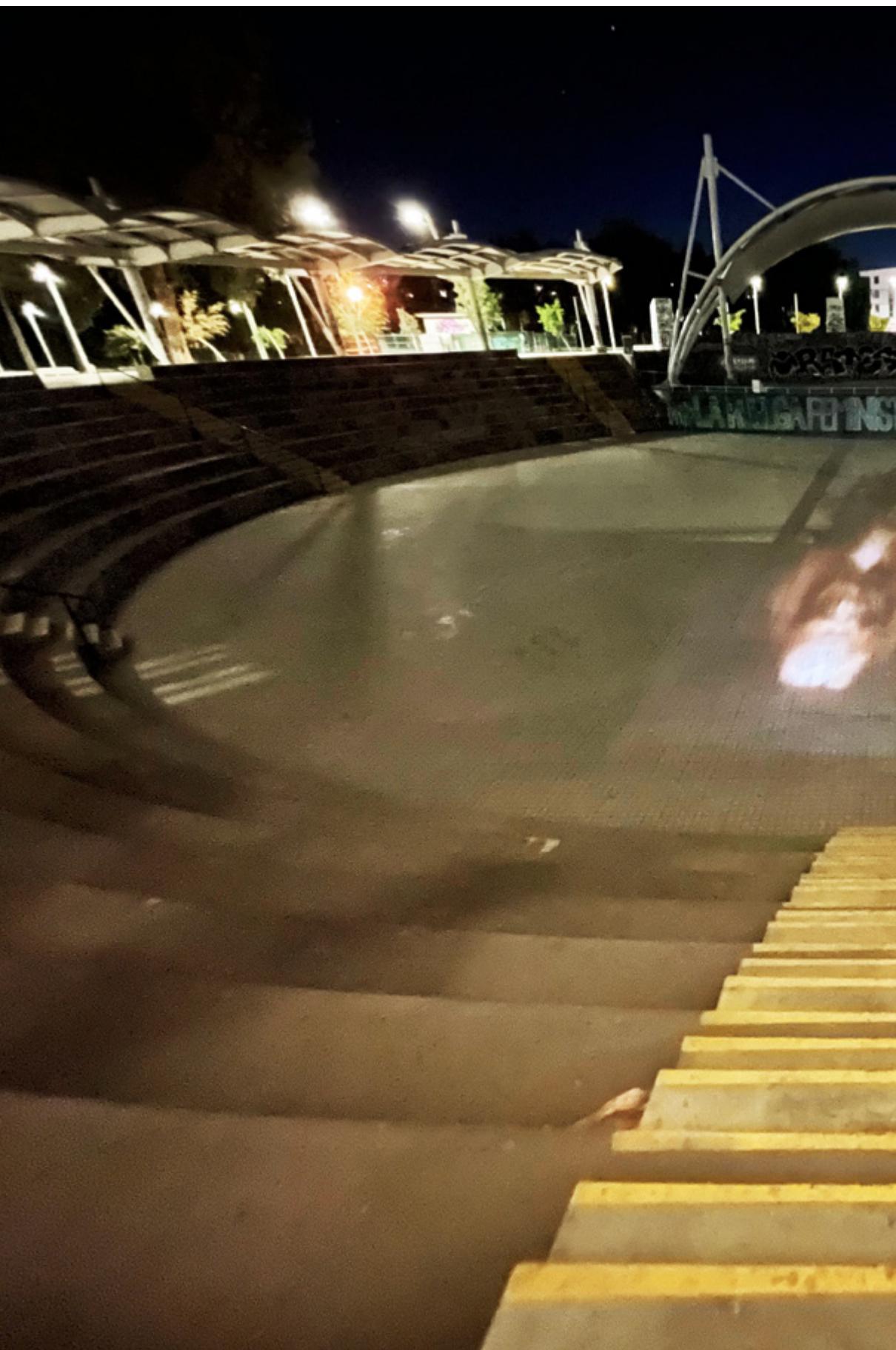
No lanza
bombas
lacrimó
sino
23

NET

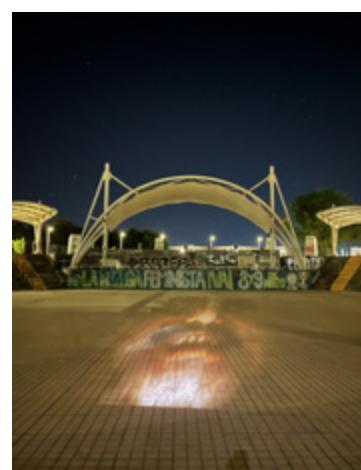
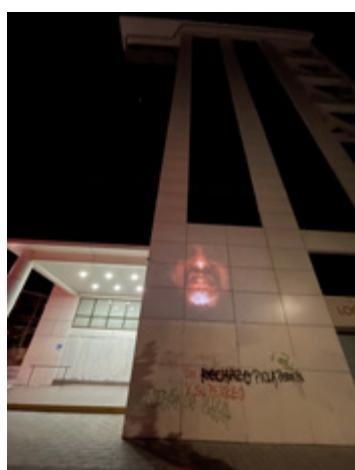
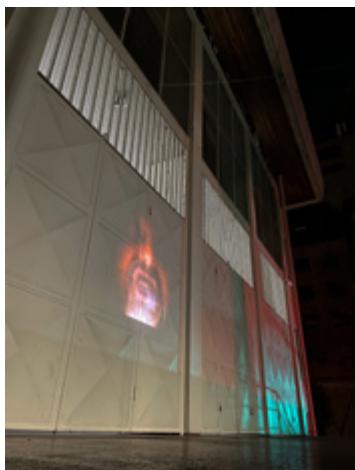
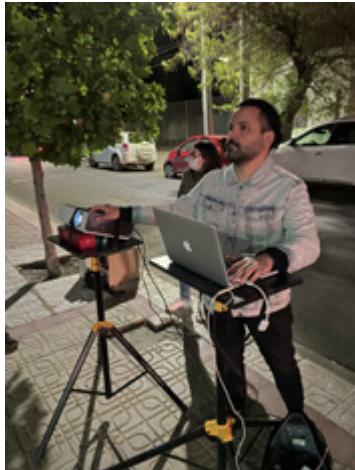
NÓCLEO DE CREACIÓN (NOC) 1 >>

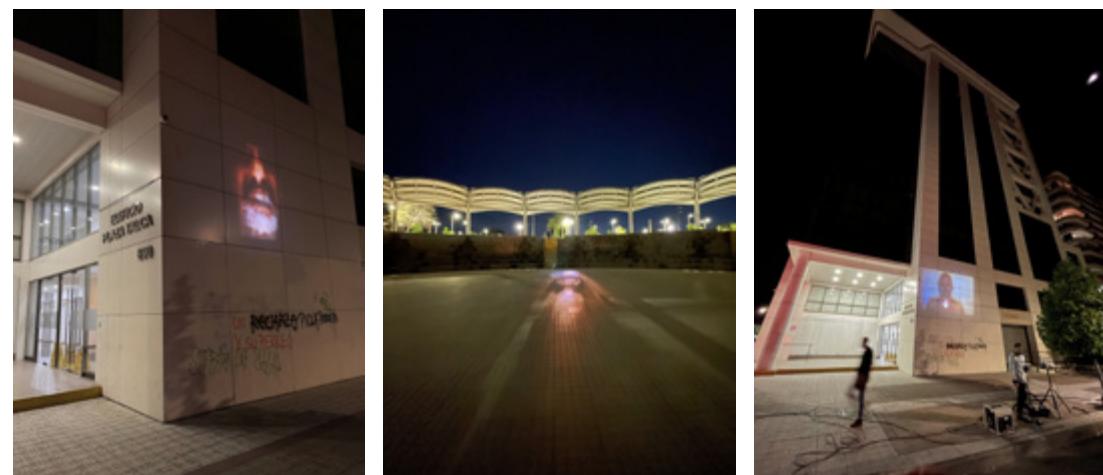
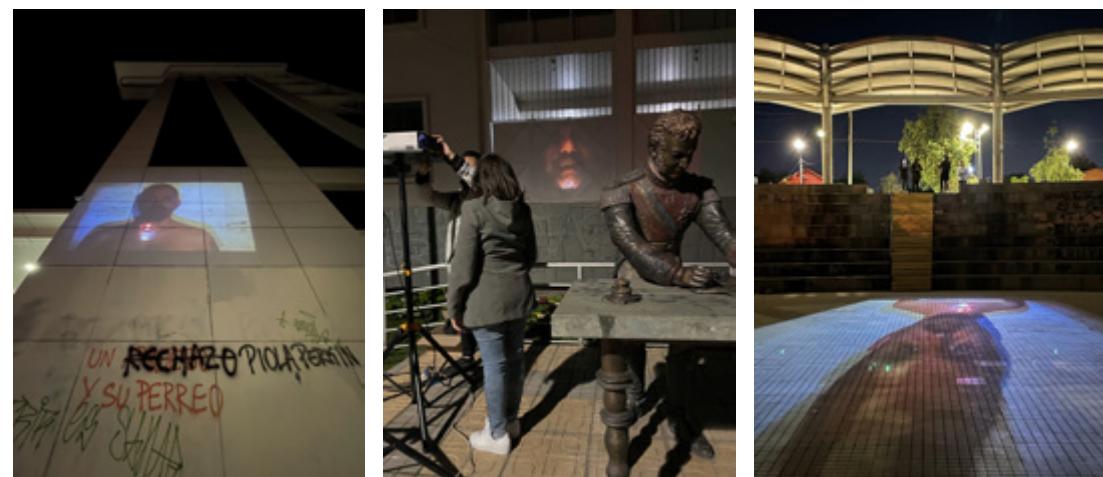
Gonzalo Morales

Gonzalo, usa un grito de aquellas protestas que lo percibe como la expresión de algo mucho más fuerte que indignación. Recurre a una antigua máquina de escáner, para grabar su rostro directamente mientras pronuncia la palabra **ASESINO** que será editada y que proyecta sobre parte de su cuerpo en los muros oscuros y solitarios calles de la ciudad que fue parte gravitante de las protestas locales. Con un manejo gráfico y audiovisual investigativo analítico de apertura y exploración hacia nuevas formas.

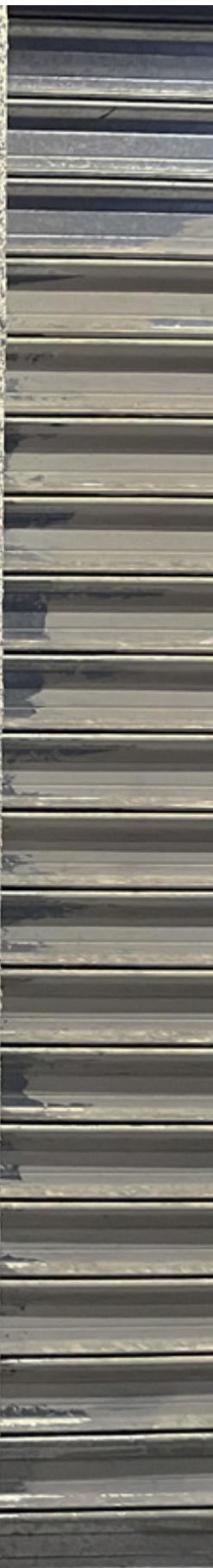
NET

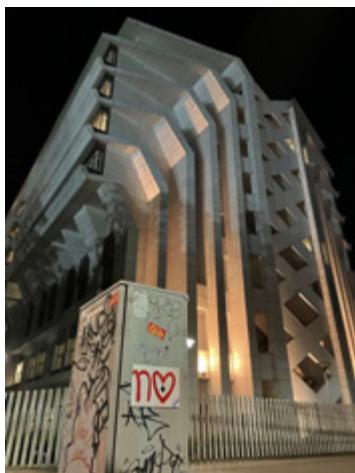
NÓCLEO DE CREACIÓN (NOC) 1 >>

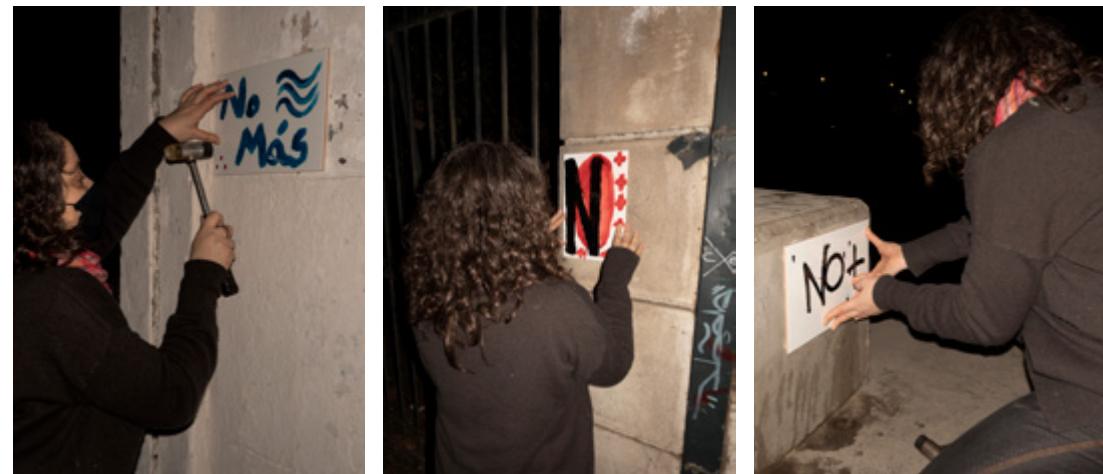
Soledad Russo

Soledad, propone hitos quasi conmemorativos a modos de indicios patrimoniales (pero populares) que recuerdan los recorridos de las marchas de protesta por diferentes zonas de la ciudad. Placas de azulejos pintados a mano por vecinos con una palabra y un signo, que alude a significados y épocas diversas. Una acción de arte sociopolítico, que indaga en ese otro patrimonio, el de la gente en el país que está pasándola mal. Que siente indignación y frustración por los manejos excesivos de poder.

NET

NÓCLEO DE CREACIÓN (NOC) 1 >>

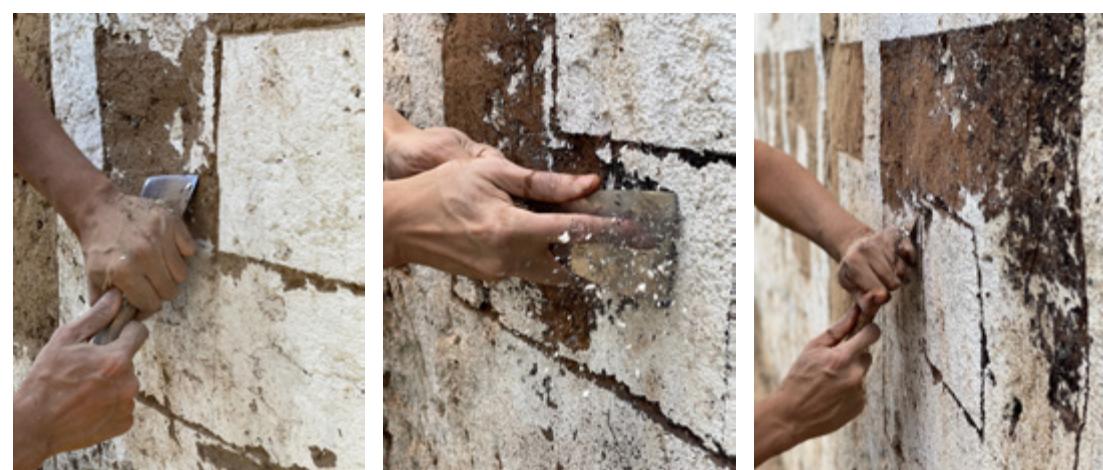
Simón Fuentes

Simón, retoma la misma materialidad e idea artística que viene trabajando desde hace un tiempo, pero esta vez cambia el método de elaboración y propone en una acción mínima y precisa, recortar (producido relieve) una palabra sobre un raído muro de adobe calando el término GRIETA, es la reflexión poética respecto del alma social y psicológica de una comunidad desgarrada por la inequidad y arbitrariedad del poder.

NET

NÓCLEO DE CREACIÓN (NOC) 1 >>

Claudia Silva

Con técnicas de reproducción y una experiencia acumulada en la creación artística gráfica, Klaudia aborda el catálogo con elementos visuales de continuidad con el trabajo que han desarrollado en Estudio Simbiotika. Más cerca de un minimalismo formal donde la visualidad apunta a una forma cerrada, unitaria y autorreferencial, es una experiencia inmediata, es una totalidad primaria, un orden que deriva de su forma. Es presencia y autoidentidad. Es la sencillez del objeto, acentuando la atención a condiciones elementales de percepción. Es presentación de un mundo perceptual, el mundo visual de una manera inmediata, como dirá Didi-Huberman “objeto visual más sencillo” (1992). Parece equilibrar una crítica ideológica y su referencia al análisis fenomenológico, esto es de cómo están históricamente contextualizados esas materialidades (concentrada en las condiciones objetivas de la producción, presentación y reproducción) más allá de una presencia sin referencias y tautológica.

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y
el Patrimonio

Gobierno de Chile

NÚCLEO DE CREACIÓN (NC)1

Núcleos de creación artística visual en la región del Maule 2021

ARTISTAS:

Melissa Cáceres

Gonzalo Morales

Soledad Russo

Simón Fuentes

DISEÑADORA:

Klaudia Silva

CURADOR

Reinaldo Villar Alé

TEXTOS:

“Los límites identitarios expandidos”

Reinaldo Villar Alé

Secretaría Regional Ministerial
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Región del Maule
Chile

simbiotika

