

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISION DE ARTE,
ARQUITECTURA Y DISEÑO

UDEM

ARTE CONTEMPORANEO CONTEMPORANEO

PROGRAMA DE EVALUACION FINAL QUE PRESENTA
Araceli Solís Ibarra

EN OPCION AL TITULO DE
Licenciado en Artes

San Pedro Garza García, N. L., Diciembre 2011

D
Art
2,500

151603

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

DIVISIÓN DE ARTE,
ARQUITECTURA Y DISEÑO

UDEM

ARTE CONTEMPORÁNEO CONTEMPORÁNEO

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL QUE PRESENTA

Araceli Solís Ibarra

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE

Licenciado en Artes

040.7
5607a
2011

San Pedro Garza García N.L., Diciembre 2011

Índice.

Agradecimientos

Introducción.

Marco Teórico.

1. Frente al arte contemporáneo.
 - 1.1. Espectador irreflexivo.
 - 1.2. Nueva participación.
 - 1.2.1. Ejemplos
 - 1.3. Espacio expositivo.
2. El Arte como espejo de la Sociedad
 - 2.1. El papel del arte
3. Arte = Sociedad
 - 3.1. Desarrollo de la formula.

Presentación del proyecto.

Discusión

Conclusiones.

Nuevas variantes del proyecto.

Videos (anexo)

Bibliografía

A
GRA
DE
CI
MIEN
TOS.

Agradecimientos.

A Dios

A mis maestros

A mis padres y mis hermanas.

IN
TRO
DUC
CIÓN.

Introducción.

"El arte es cuestión de fe, si no, todo sería irrelevante"

John Baldessari

Este trabajo es la Presentación de Evaluación Final para título de Licenciada en Artes, es el proyecto de una obra en proceso llamada "arte contemporáneo contemporáneo" se muestran sus bases, descripción y áreas de oportunidad en conclusión.

Nace como parte de mi propuesta personal de querer acercar a la gente al arte y que abran los ojos a lo que pueden aprender y encontrar en él puesto que no es tan diferente a nosotros. "Arte contemporáneo contemporáneo", el primer contemporáneo es por el periodo del arte que se ha marcado en las últimas décadas, el tiempo donde me toco nacer, aprender y vivir; un arte que revoluciona y que ha sido refugio para muchas otras disciplinas que no tenían lugar en otros tiempos en el arte; el segundo contemporáneo es el que identifica a mi pieza, una instalación que se crea en el momento en que el espectador se acerca al arte, pertenece al presente y quiere encerrar y mostrarnos a nosotros nuestra realidad actual.

"arte contemporáneo contemporáneo" quiere mostrarnos la inspiración de las artes, la esencia y lo que la mantiene viva y eso somos nosotros como sociedad, como un público expectante de arte nuevo y diferente, de un arte de cambio. Si nos ponemos a reflexionar encontraríamos similitudes impensables de nosotros con las artes; encontraríamos que no habla más que de lo que somos, lo que nos pasa y lo que paso, que somos su material de creatividad.

Conocer más de arte y cultura para mi vida ha traído más de lo que pudiera pensar, abre las puertas de mundos extraordinarios y sobre todo deja un hueco que quiere ser llenado con más. Este proyecto es la búsqueda de compartir con los demás lo que yo he encontrado.

Si algo he aprendido a lo largo de mis cuatro años y medio en esta Universidad es que el arte está muy ligado a la fe, uno hace las cosas porque cree en ellas, las hace vida y las comparte, se espera de ellas que den frutos y por convicción uno se hace profesionalista para vivir de esto.

MAR
CO
TE
Ó
RI
CO.

FREN
TE
AL
AR
TE
CON
TEM
PO
RÁ
NE
O.

Frente al arte contemporáneo.

En el desarrollo del proyecto que realice “arte contemporáneo contemporáneo” los resultados son los registros del público espectador frente al arte; Partiendo de la hipótesis de que la reacción general es la perplejidad que se torna negativa ante la obra contemporánea.

Durante mi carrera, ha sido inevitable evadir preguntas de conocidos o desconocidos que al momento de conocer que estudio “Arte” tratan de encontrar la respuesta a la pregunta de nuestro tiempo ¿Eso es Arte? (la primera pregunta siempre es ¿Esa es una carrera?) mi respuesta la mayoría de las veces se limita al ¿Tu qué piensas? Y no por negar al arte sino para lograr su objetivo, hacer reflexionar.

El arte contemporáneo no es más que una narración textual de nuestro tiempo, es el arte de la cultura de hoy, tiene nuestro contexto, nuestra tecnología, nuestro lenguaje, nuestra gloria y nuestra decadencia, y no basta con solo saber leer uno debe tener la disposición de tomar el libro y terminarlo. ¿Qué sería de una sociedad idiotizada que solo hojea las páginas de la historia contemporánea pero no se dispone a consumirlas? ¿O de una sociedad añeja que espera la narración digerida de un cuenta cuentos? Esto está en nosotros nadie puede hacerlo en nuestro lugar, en querer acercarnos, comprender y llevarlo más profundo; dice Cuauhtémoc Medina sobre el arte contemporáneo “Las artes no se entienden, se experimentan, se utilizan, se sufren, se introduce uno a ellas y esto no tiene efectivamente un correlato de comprensión, tiene un correlato de someter a la subjetividad a un momento de descentramiento”¹ es ese momento el que nos hará arrancarnos del espacio a un instante donde profundicemos las artes y las vivamos, las consumamos y no solo las miremos.

Armando García Orso confirma que somos un público que no ha dado el paso a acercarse el arte contemporáneo “En cualquier caso hay un evidente divorcio entre estas formas de arte y el público, que apenas llega a comprender el impresionismo del siglo XIX”. Exhibiciones, museos, galerías han cambiado su manera de presentarnos el arte, puesto que ahora “es necesario recurrir a la literatura especializada o muchas veces a los letrados con explicación que acompañan a las obras para que el grueso del público entienda lo que se expone.”² Pareciera que el arte contemporáneo hablara a otra época, a otra sociedad o a otra audiencia, pero es claro que nos habla a nosotros pues nos hemos vuelto un tanto conformistas que necesitamos solo observar y entender, no tenemos tiempo para detenernos a meditar; un arte que propone pero nadie hace más que mirar por encima.

¹ Medina, Cuauhtémoc “Crítica al arte contemporáneo”, podcast letras libres, 2009.

² García Orso, Armando “Arte contemporáneo y la sociedad actual”, 2010.

Tal vez estamos acostumbrados a ser simplemente observadores, tal vez nos hemos vuelto observadores en todo, en la política, en la religión, en el día a día; y al enfrentarnos a un arte de ideas que nos lleva a la reflexión, a través de la imagen o de la dinámica de la obra, nos obligan a profundizar mucho más allá que el mero placer visual. El arte contemporáneo ha dejado técnicas, tal vez habilidad o estética porque busca la reflexión. El mismo Medina comenta que para ellos es también difícil comprender “ *Los llamados especialistas nos quedamos tan perplejos como los demás*, afirma, la diferencia está en cómo nos presentamos ante ellas, *estamos abiertos a la experiencia de tener que construir nuestra relación con estos objetos una y otra vez encontrándole placer a ese momento de extrañes y aprendizaje. Nadie nos enseña*³. Así mismo, nosotros deberíamos plantearnos la idea de abrir un espacio al arte para buscar la reflexión. Debemos plantear la diferencia entre el observador y el participante de la obra de arte.

Se nos ha abierto la puerta de la participación en el arte contemporáneo, un espectador ya no es espectador sino que es un contribuyente de la misma obra de arte, es esto lo que ha cambiado tanto la manera de uno presentarse frente al arte, ya no solo se mantiene a una distancia detrás de la línea blanca o de la alarma de la vitrina, uno se envuelve de la obra y se hace parte de ella.

Sabemos que para el arte es elemental el espectador pues este es el que completa el proceso al ser contemplado, pero para ciertas obras de arte, es el participante el que toma el lugar protagónico porque llega desde modificar a pieza hasta ser parte de ella. Como ejemplos encontramos la obra de Yoko Ono, desde sus primeras piezas conceptuales se ve involucrado el espectador, para sentir y vivir la obra de arte como una experiencia, en 1999 presenta la muestra “En trance” que se componía de una estructura arquitectónica dando 5 entradas diferentes a la sala, disponiendo al espectador a realizar diferentes maniobras para pasar al otro lado.

Un ejemplo claro de la participación del público en una obra de arte debería ser en la obra de Francis Alÿs, y en especial en la alegoría social *When Faith Moves Mountains* que reunió a 500 voluntarios a mover a través de palas una duna en Lima, Perú. *Esto fue durante los últimos meses de la dictadura de Fujimori. Había una gran agitación en Lima, con choques en las calles, una tensión social evidente, y un incipiente movimiento de resistencia. La situación era desesperada y requería una respuesta épica: representar una alegoría social que se ajustara a las circunstancias parecía más apropiado que meterse*

³ Medina, Cuautemoc “Crítica al arte contemporáneo”, podcast letras libres, 2009

en un ejercicio escultórico⁴(Alÿs, F.) La sociedad necesitaba creer en un cambio y Francis lo trajo en esta producción que sin la participación no habría sido realizada. Esta pieza tiene más valor y sentido en las personas que participaron para llevarla a cabo que la documentación misa en video y fotografías, la obra es de la gente y del lugar.

"When faith moves mountains" (2002)

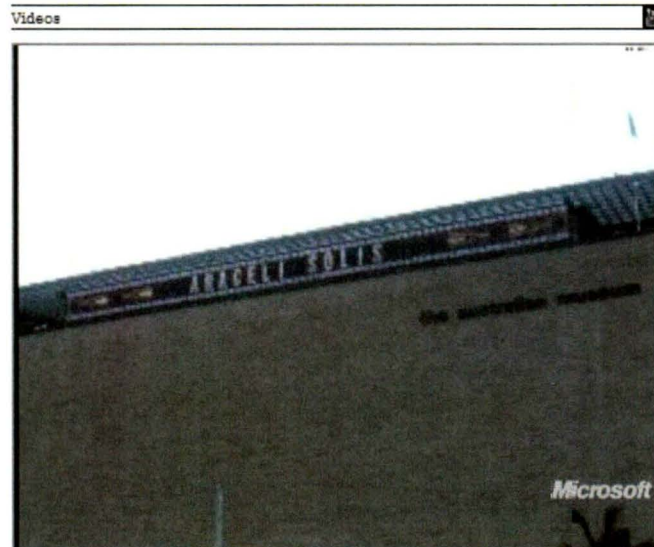
Un ejemplo más reciente es el del artista y profesor Americano John Baldessari, que participo en el Festival de Sídney 2011, con la pieza *"Your name in lights"* la pieza consistía en que 10,000 voluntarios inscribieran su nombre por internet, estos para que apareciera en un banner de luces como aquellos de Times Square o Las Vegas, por 15 segundos sobre el *Australian Museum* del 8 al 30 de Enero, al participante se le informaba la hora exacta en la que aparecería su nombre iluminado, incluso participantes de todo el mundo pudieron ver sus nombres a través de un video con señal en tiempo real desde Sídney hasta cualquier lugar del mundo.

Estas piezas pudieron estar ahí en ese lugar y en ese tiempo pero sin la participación de un público no habrían sido realizadas o completadas; el publico toma el lugar del ejecutante de la pieza en lugar de ser mero observador, el arte nos quiere enseñar esto en nuestro diario vivir también, porque no solo somos observadores de nuestra democracia sino participamos activamente con nuestro voto responsable, o no solo somos oyentes en un templo sino comulgamos con la iglesia en el mundo. El arte a través de la

⁴ Alÿs, Francis *"Alÿs y Medina, When Faith Moves Mountains"*, p. 18

participación nos muestra rasgos de nuestra sociedad actual y nos invita a contribuir con la creación del arte.

KALDOR
PUBLIC
ART
PROJECTS

"Your Name in Lights"(Sydney 2011)

El arte contemporáneo no solo ha demandado cambios al público sino también al espacio expositivo, el espacio juega papel importante para el diálogo de la obra, la pared ha dejado de ser el soporte y el museo el refugio. María Minera argumenta "Ellos siguen yendo al palacio de bellas artes, siguen yendo al museo de arte moderno y lo que encuentran ahí es muy distinto históricamente a lo que habían visto en ese lugar, el arte contemporáneo pide toda una serie de aperturas, que sea anidado de una manera más acogedora pero también pide que se le siga juzgando como arte."⁵ Es al público al que se le presenta de pronto un arte distinto, pero el espacio ha sufrido lo mismo, ¿Cómo se adapta un espacio acostumbrado y diseñado para cuadros, bases y vitrinas para aceptar esqueletos de ballena, un tiburón en formol o proyecciones y televisiones?

El museo ha sufrido cambios en su estructura debido a piezas que lo requieren pero es también así que las piezas son modificadas dependiendo del espacio donde son presentadas. Es por esta razón que muchas piezas también son solo realizadas para un espacio específico y no se vuelven a repetir llamadas

⁵ Minera, María "Crítica al arte contemporáneo", podcast letras libres, 2009.

in situ. Museos especializados en arte contemporáneo cuentan con espacios pensados para modificarse a las distintas exposiciones por sus paredes falsas que se ajustan a las proporciones de las piezas, esto facilita la museografía.

Otra puerta abierta es la del museo, pues el arte contemporáneo busca espacios fuera de él. Si muchas veces el arte se definía simplemente por presentarse en el museo (*ready made*) ¿Qué le pasara al arte cuando sale de su área protegida? Cuando una obra de arte sale al espacio público corre el peligro de no ser recibida como arte, pudiera ser cualquier otra cosa menos una pieza de valor artístico, no todas lo sufren pero corren este riesgo. ¿Es porque nadie va al museo el arte ahora quiere tocar la puerta de nuestra casa? ¿Quién lo ha sacado del museo? ¿Por qué quiere salir? El arte contemporáneo sabemos que busca la reflexión, tal vez ha tenido que salir a buscarla en nuestra vida diaria.

Ciertamente el arte que se expone en espacios públicos es un arte que busca ser visto, sin cuotas, sin días de descanso, pero ¿Cómo es recibido por el espectador? Un espectador acostumbrado a la contaminación visual de la mercadotecnia, el tráfico vehicular, y a una rutina acelerada como prestara atención a un arte que se les presenta en medio de estas cosas. La calle parece ser un lugar ingrato para el arte, puesto que reconocemos es un lugar compartido con tantas cosas que rodean nuestra vida diaria que el arte

Hay 2 realidades que surgieron al presentar mi proyecto y como sucede con otras piezas, la primera, el público es mucho más variado que el que iría a una galería o aun espacio expositivo, este público no está predispuesto a lo que va a ver, escuchar o sentir, no se espera una obra de arte y mucho menos en su espacio común, la segunda, nadie se detiene a contemplar, el tiempo en nuestra sociedad se vuelto oro y segundos que desperdiciamos parecer horas, pocos prestan atención y menos la digieren. ¿Es que el arte nunca debió de mezclarse en estos ambientes?

El arte contemporáneo ha cambiado la manera de presentárenos, debemos cambiar nuestra manera de recibirlo. En una época donde el arte ha cambiado sus técnicas, sus temas, su relación con nosotros y su relación con el espacio debemos adoptar que *“ya no es posible aplicar las nociones tradicionales de la estética al arte contemporáneo, sino que hay que centrarse en una filosofía de la crítica de arte que pueda arrojar luz con la que quizá sea la característica más sorprendente del arte contemporáneo: que todo es posible”*⁶ (Danto, A. 1924)

⁶ Danto, Arthur C. “Después del fin del arte” (1995)

EL
AR
TE
CO
MO
ES
PE
JO
DE
LA
SO
CIE
DAD.

El arte como espejo de la sociedad.

Al espejo lo reconocemos como un material reflejante, que produce una imagen "virtual" de la misma forma, tamaño y características del objeto frente a él. Así mismo el arte comparte su función de reproducir lo que se presenta frente a él, la sociedad.

El arte siempre ha hablado directa o indirectamente de nuestra sociedad, de nuestra manera de vivir, nuestros descubrimientos, nuestros miedos, los conflictos de nuestro tiempo hasta nuestros ideales de perfección y belleza. El arte nunca ha sido una variable fuera de nuestro contexto, en cambio, ha sido el fiel perseguidor que no deja escapar nada de nuestra memoria.

Ahora de que podría hablar nuestro arte, el arte que llamamos contemporáneo, de la época. Ciertamente hay una imagen global, como una continental, nacional hasta local e individual, pero se habla del presente. Cuauhtémoc Medina hablaba con toda la razón, cuando en la Bienal del 2009 decía "En una época donde las fronteras ya no pueden contener la peste, en una era en que la política se activa con el uso ideológico del miedo, y donde el capital global se acompaña de toda una epidemiología de violencia, ¿De qué otra cosa podríamos hablar? quisiera sugerir la necesidad de politizar el descontento y disgusto, en lugar de aceptar las estrategias de un nuevo orden mundial erigido sobre las ruinas de las guerras perpetuas del poder y sus cruzadas"⁷ El arte habla o grita de nuestra condición actual.

De que podría hablar el arte del 2011, el arte en Monterrey o el arte de los jóvenes; pensaría que es el mejor momento para producir, para gritar nuestro sentimiento de libertad, de la necesidad de seguridad, del rechazo a la injusticia y la corrupción, de simplemente hablar y reflejar nuestra situación actual. Félix de Azúa en el 2003 compartía "Hablar de arte contemporáneo es hablar de nuestra actual condición, sea ésta aborrecible o espléndida, o más aborrecible y espléndida que las anteriores (de las cuales sólo conocemos un sueño), y eso significa hablar de nuestra insoportable condición de mentirosos, de bien nutridos lamentadores, de impotentes denunciadores de la energía ajena, de esclavos felices, de cínicos que han olvidado su encanallamiento, de idiotas joviales."⁸ Y argumentaba "Todo lo negativo, radicalmente negativo, que nunca fue territorio del arte, sino que aparecía sutilmente cuidado por el lenguaje átono de la filosofía, es ahora la totalidad del arte. Y allí se muestra,

⁷ Medina, Cuauhtémoc. Bienal de Venecia 2009.

⁸ De Azúa, Félix "En el espejo del Arte", letras libres, Febrero 2003.

frente a nuestros ojos distraídos, en el espejo del arte contemporáneo.”⁹ Nuestra realidad expuesta en salas, galerías y talleres.

Nos encontramos con una realidad especialmente se encuentra fuera del museo aunque los curiosos se aventuran a entrar: el trato que la sociedad le da al arte. En el museo se encuentra la constante expresión de un público escéptico ante el arte, no lo entiende, no le interesa y lo degrada. Afuera se encuentran los “ateos” no buscan entenderle, no lo buscan en sí y mucho menos valorarlo. ¿Qué pasa cuando reconocemos que habla de nosotros, que lo que vemos es nuestra imagen? ¿Es esto lo mismo que le hacemos a nuestra sociedad? No suena tan alejada la idea de que esto sea cierto cuando nos detenemos a mirar como son las cosas en nuestro entorno y nos preguntamos qué hacemos nosotros para contribuir y no destruir.

Vivimos en un mundo donde no se propone la reflexión, donde detenerse a mirar es perder el tiempo y buscar la belleza parece indiferente. Pareciera que el arte y la sociedad sufren de la misma abstención en la participación de sus ciudadanos, fungen como observadores en la espera de un futuro mejor.

El arte debería proponernos también la realidad que queremos, no en el sentido utópico mas en el sentido de que es posible un cambio; si el arte refleja a la sociedad y si su reflejo cambiara la sociedad lo notaría, si es algo que le agrada debería adoptarlo. El arte como el material reflejante donde una sociedad se pueda mirar tal como es o como quisiera ser. *Por todo esto hacemos hincapié en la importancia del arte contemporáneo como el elemento “pensante” de la nueva realidad. Y en el arte mismo se refleja este sentimiento generalizado de una crisis, la crisis de todos los días, para la que no parece haber una solución disponible a la mano*¹⁰. (García Orso, A. 2010)

⁹ De Azúa, Félix “En el espejo del Arte”, letras libres, Febrero 2003.

¹⁰ García Orso, Armando “La sociedad del espectáculo” 2010.

AR
TE
=
SO
CIE
DAD.

Arte = Sociedad.

Si adoptamos que el arte es un espejo de la sociedad, lo cual sería reproducir una imagen idéntica, me atrevería a decir que el arte y la sociedad son la misma cosa, claro está que una se vale de la otra. El arte es porque existe la sociedad y la sociedad sin el arte no podría funcionar. Es por esto que nace esta fórmula:

$$\text{ARTE} = \text{SOCIEDAD}$$

Esto existe ante la posibilidad de no ver a estas dos como dos burbujas aisladas o como enemigos que nos buscan acercarse a la otra, y es que encontramos en ellas mas relaciones que las unen a las que las separan, las creemos paralelas pero es que en realidad tienen punto de convergencia que las une y las hace aliadas una de otra.

A partir de esta fórmula es que nace toda una serie de de analogías. Características que se le han otorgado a nuestro arte contemporáneo, características que curiosamente encajan a las características de nuestra sociedad actual.

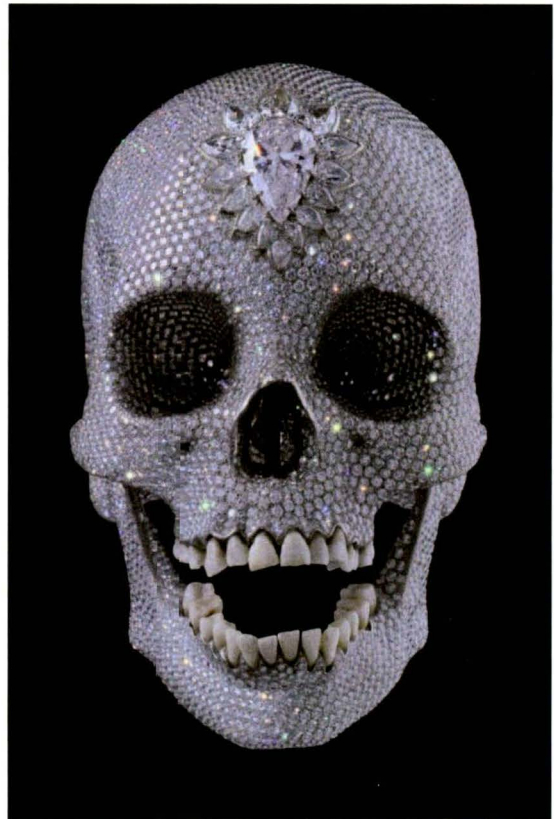
Podríamos hablar de una Inhumanidad del arte = inhumanidad de la sociedad; como ejemplo recordemos “El Guernica” de Picasso, Obed Delfín lo explica claramente “El Guernica modifica la estética de lo sublime, pues abandona la naturaleza, y fundamenta lo sublime provocado por lo humano, o mejor dicho, por lo inhumano. Lo que provoca el sentimiento de lo sublime en “El Guernica” no es la naturaleza, sino la muerte provocada por lo humano. Lo que el siglo XX nos ha confirmado con creces, y hasta el hartazgo.”¹¹ El arte ha sido vehículo para exponer la inhumanidad de nuestra sociedad. Hoy en día vemos, leemos o escuchamos sobre actos que perturban nuestra humanidad, la violencia de la mano del narcotráfico, la lucha de podres por el egoísmo del hombre, la carencia de recursos básicos en miles de familias.

O la polémica pieza en la feria de arte 2007 en Nicaragua del costarricense Guillermo Vargas “Eres lo que lees”, donde amarro a un perro famélico en una esquina y frente a él la frase: eres lo que lees, formada por comida para perro; desato gran controversia entre los movimientos de protección animal puesto que el animal murió de inanición tras días en la galería, sin que nadie lo alimentara. Yo me pongo a pensar, si harían lo mismo por una persona, ¿no pasa lo mismo cuando actuamos con indiferencia ante el que pide en la calle, el vagabundo, el desamparado? La pieza no reflejaba más que nuestra realidad, la

¹¹ Delfín, Obed “La Estética de lo Sublime”

realidad de nuestra indiferencia ante la necesidad del otro; indiferencia en el arte = indiferencia en la sociedad.

Hablemos de Damien Hirst, él como un fenómeno clarísimo de la sociedad, un sociedad interesada en el dinero el mismo Hirst dijo "Si la subasta llega a recaudar suficiente dinero mientras la economía mundial se hunde, lograremos atraer a más gente hacia el mundo del arte"¹² Damien "termina" una obra en el modo en que trabaja con el mercado del arte, no está completa hasta su venta, y eso es lo que ha caracterizado a este artista su obra y en su polémica modo de tratar o hacer el mercado del arte. La pieza "*For the love of God (Por el amor de Dios)*" rompió esquemas saltando la galería y ahorrando el 50% que cobran de la venta de la pieza y alcanzado una puja de 63 millones de euros en el 2007. No estoy llamando a Hirst como un interesado ni a su arte vano, pero son el reflejo perfecto de una sociedad consumista y capitalista como nosotros. Si hay un interés en el dinero en arte = interés en el dinero en la sociedad, superficialidad del arte = superficialidad de la sociedad, banalidad del arte = banalidad de la sociedad.

"For the Love of God" (2007)

Quiero hacer notar mi punto en esto, Rechazo al Arte = Rechazo a la Sociedad. Es más fácil escuchar cómo la gente reprueba al arte, no lo entiende, no le gusta y por eso no lo busca; es más fácil evitar museos, criticar nuevos medios, mantearse ciegos y sordos ante una expresión artística; Es fácil cuando no se trata de nosotros, de nuestra familia o de nuestra ciudad. Y lo que no podemos ver o no hemos entendido aun es que el arte no habla de otra cosa que no sea de nosotros, de nuestra condición de hombres, de la situación actual sea violenta, económica, política o religiosa, el arte no deja ir a nada.

¹² Mucho Arte para... el fraude?, El Pais, Fietta Jarque. 2008

Si comprendemos que el arte habla de nosotros, y lo que no nos gusta, no entendemos, no queremos ver no es nada más que nuestra imagen reflejada; yo pienso debería nacer un espíritu de lucha y de cambio, que el reconocernos nos haga reflexionar y actuar, no solo observar y criticar.

Le exigimos al arte contemporáneo lo que no somos, le pedimos belleza, coherencia y verdad; tal vez deberíamos eso exigirnos a nosotros y a nuestra sociedad, el cambio, dar más, ser lo que queremos ver, hacer lo que queremos que hagan; un cambio en la sociedad = un cambio en el arte.

Cuando dejemos de ver al arte y a la sociedad como situaciones apartados, comprenderemos que son más que paralelas a un mismo nivel sino que se sirven la una a la otra.

Tomemos la fórmula inicial, arte = sociedad, que pasaría si uno de sus valores aumentara o disminuyera y esta fórmula cambiara a una indirecta o directa, si una de ellas aumenta (positivo) la otra por consecuencia disminuye (negativo) y viceversa. Esta fórmula sirve como una manera de materializar las acciones a favor del arte y ver las consecuencias en su sentido inverso.

Reconociendo que el arte es un medio para la sociedad, y un medio para el cambio, podríamos formular que: mas cultura = menor corrupción, o mayor educación en arte = menor incompetencia creativa, o mayor acercamiento al arte = mayor reflexión de la sociedad.

El formular que el arte es igual a la sociedad nos da la capacidad de acercarnos al arte de manera más habitual y porque comprender que arte y sociedad son aliados nos abre a proponer un arte diferente, que hable de lo que queremos ser; pero ¿quién hace a quien?, claro está que el arte es la imagen de la sociedad, pero ¿es que el arte puede motivar a cambiar? Imaginemos un arte que propone, un arte de cambio y de visión. Tal vez así la sociedad sea la que refleje al arte.

Habrá un cambio cuando dejemos de ver al arte como una expresión de una minoría y más como una herramienta para el progreso de la sociedad, que a pesar de todo, son la misma cosa.

PRE
SEN
TA
CIÓN
DEL
PRO
YEC
TO.

Descripción del proyecto.

“Arte contemporáneo contemporáneo” dio inicio en febrero de 2011, como proyecto personal de mi propuesta artística para la clase de proyecto avanzado. Mi producción artística es para mí una herramienta de criticar a la sociedad y para hacerla reflexionar sobre su propia imagen reflejada en el arte, creando obras que se adueñen del espacio y hagan participar al espectador, pasándolo de ser a mero observador a ejecutante, creador de arte.

La pieza es un video instalación, que se compone de un video que presenta un texto de Umberto Eco del libro “Historia de la fealdad”, en su capítulo “Lo feo hoy” que habla sobre como en nuestro tiempo la representación de la fealdad es aclamada en el arte contemporáneo y como se reproduce en los medios de comunicación y a través de la cultura juvenil, culpa a jóvenes artistas de ser promotores de la fealdad; este texto aparece sobre un fondo negro y la fuente blanca. El audio es “Mamma Mía” (1975) del grupo sueco ABBA; esta canción fue elegida debido a su popularidad y también porque funciona para crear una disparidad entre el texto que se lee y lo que se está escuchando y lo que esta canción recuerda para muchos oyentes.

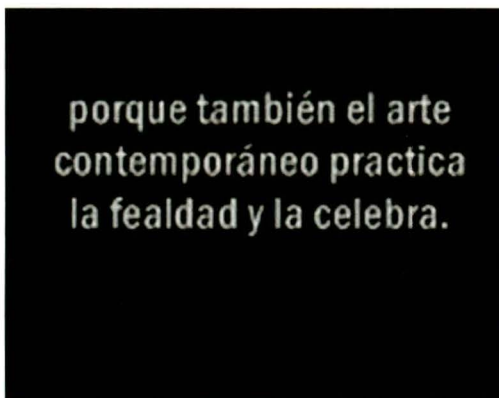
Creando una composición impar, con un texto formal y un audio de la música popular, se crea “arte contemporáneo contemporáneo” que lo que pretende es llevar al público a reflexionar sobre la realidad actual del arte contemporáneo y que a la vez se sientan identificados y tal vez un poco juzgados por la crudeza de las palabras, y el audio juega un doble papel, el primero sirve para llamar la atención del espectador a ver el video y en segundo funge como distractor en el ambiente que a muchos no permite concentrarse en lo que están leyendo. Esto pasa a diario en las artes, un arte que tiene mucho que decir y un público que no sabe leer, la pieza quiere materializar esa realidad y descubrirla al espectador.

Para completar la pieza y para ser una instalación, el espectador debe verse frente al arte contemporáneo; sobre la pantalla que muestra el video “arte contemporáneo contemporáneo” se encuentra una cámara que graba al espectador mientras este observa la pieza, la cámara está situada delante del espectador para captar su reacción inmediata, esta pretende pasar desapercibida a la vista para no predisponer la actitud o la evasión. El video que se genera de la grabación es reproducido simultáneamente en otra sala siguiendo el recorrido de la galería, presentándose como una pieza más de la exposición; este video se presenta diferido a través de VLC media, con lapso de duración respecto al video (1:30’) y al tiempo estimado del recorrido hasta esta segunda pantalla, para que el espectador

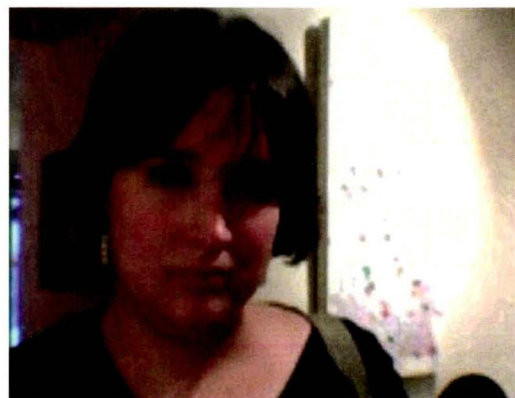
pueda verse en ella. un registro de su reacción ante la pieza de arte, cumpliendo la función de hacer al espectador ejecutante, demandando su participación.

La pieza fue expuesta anteriormente en la Galería Puerta Rosa el 18 de Mayo del mismo año junto con piezas de compañeros de la carrera de artes y dibujos de la carrera de modas, se presento como un proyecto en conjunto de las 2 carreras, se llamo *Two Projects Together Arts & Fashion*, teniendo los estudiantes de arte una presentación de nuestra producción englobados en "el vinculo", cada quien materializando el vinculo que quería explorar, el mio arte y sociedad.

Para la parte técnica de la exposición se utilice un Dvd portátil donde se mostraba "arte contemporáneo contemporáneo", por razones de dinámica en la exposición, el video se reproducía en un ciclo de cada 5 minutos, sobre él se encontraba una webcam con una extensión de usb que era la que recorría la sala para ocultar a la vuelta de la sala el computador que retrasaba y grababa la escena frente al video inicial, que después se conectaba a través de HDMI al televisor con el video diferido. El público que realizaba el recorrido correcto de la exposición podría realizar la dinámica correcta de la instalación y encontrarse sorpresivamente en una pieza de la exposición.

"arte contemporáneo contemporáneo" (2011)

Registro en galería Puerta Rosa

La pieza quiere mostrar la relación apática entre sociedad y arte, que el público se pueda ver mientras se ve al "espejo"; Al mismo tiempo que hace al espectador en ejecutante de la pieza, sin él no se completa.

A través de la formula arte = sociedad, nació la idea de mostrar también en un video un mensaje que se hablara de la sociedad y mostrara a la sociedad, contraponiéndose al primer video presentado que hablaba sobre el arte.

Este nuevo video al que llamo "sociedad" se compone de el primer registro tomado de "arte contemporáneo contemporáneo" que tome en un salón de clases con mis compañeros de la materia de Taller de Proyecto avanzado, cada quien presentaría su pieza para luego recibir critica sobre ella, nadie esperaba ser grabado por lo tanto las reacciones son naturales al momento, esa vez se completo el ciclo de que ellos se miraran frente al arte contemporáneo. Para mí este fue el mejor registro debido a que nadie en la sala conocía la dinámica. Para mí fue importante debido a que así yo podía materializar toda mi parte teórica y responder a mi necesidad de crear una imagen en mi producción.

El audio corresponde a una película de Mario Moreno "Cantinflas" de 1969 "Un Quijote sin Mancha", mientras habla con un grupo de jóvenes en la cárcel, es un discurso que primero llama a los jóvenes a reconocerse en sus acciones y luego los alienta a trabajar por cambiar y ver a futuro. Un mensaje que no cambia con el tiempo y se adapta a nuestra realidad.

"Sociedad" (2011)

Registro en MARCO

La idea es comparar las reacciones ante ambos videos, probando la teoría de que el arte es igual a la sociedad y que reaccionamos igual en indiferencia, apatía y disgusto ante ambas. Así, podríamos a manera de hipótesis y de prueba mostrar que nos comportamos igual frente al arte y a la sociedad para comprobar la formula anterior.

Las reacciones tienden a variar entre las personas, el contexto y el tiempo; no quiero decir que todas reaccionaran igual ante la propuesta y seria aun más interesante que no lo hicieran, en cambio quieren mostrar las similitudes que podríamos encontrar de una sociedad que muchas veces no acostumbra al arte.

A través de la reflexión de esta pieza pretendo disminuir esa brecha entre arte y sociedad, y entre sociedad actual y arte contemporáneo, que el espectador se relacione y encuentre su reflejo en el arte contemporáneo el cual dice ser vano, sin sentido o falso, y entrar en la conciencia de que se habla de nosotros y no solo exigir al arte contemporáneo lo que no somos.

Si la sociedad volviera al arte, a encontrarse, ocasionaría un cambio en nuestra manera de percibir y de realizar las cosas, puesto que si el arte propone la reflexión de nuestras acciones uno no puede quedarse mirando sin cambiar.

Creo que en esto está que el reconocernos en el arte para hacer consciencia de que la sociedad es la que debe dar más de sí, la que debe influir positivamente, la que debe ser motor de cambio. Y el arte mismo en consecuencia cambiaría, propondría de manera diferente, se acercaría a nosotros naturalmente y hablaría de lo que quisiéramos escuchar, un arte de cambio.

Procedimiento fuera de la galería.

Para el proyecto de evaluación final, la dinámica de la instalación cambio puesto que salió de la galería a espacios públicos, se volvió una instalación ambulante, donde yo paseaba con mi computador y pedía a la gente mirar mi video, mientras que la cámara integrada grababa las reacciones del espectador.

Uno de mis intereses era captar más público y un público diferente, reconocemos que aquel que frecuenta una galería es un público interesado en el arte pero quería ver sobre todo reacciones de un espectador que no esperaría una pieza de arte en su espacio público y que tampoco tenga la un prejuicio de cómo reaccionar frente a él. Los lugares visitados fueron en su mayoría espacios universitarios y espacios de arte, donde no hacía distinción entre edades o genero.

El ciclo de la instalación, de que el público después se encontrara con su reacción, no pudo ser completada en la realización del PEF, debido a la dinámica compleja de la situación, en la galería funciona correctamente pero al sacarla de su espacio y hacerla portable la dinámica resultaba complicada y tal vez para muchos inesperada y disconformes; las reacciones fueron tomadas para formar un solo registro como un producto final.

DIS
CU
SIÓN.

Discusión.

Este apartado quiere revelar los puntos de retroalimentación y áreas de oportunidad del proyecto, así como para informar a los lectores de los detalles del proceso.

- Cámara. / Computadora.

La computadora portátil utilizada es una *Dell Studio 2010* de 17" de 3.57 kg, que sirvió de pantalla y a la vez de cámara.

En esto está la razón de la baja calidad del registro. Para esta etapa la cámara integrada fungió de manera adecuada para captar al espectador sin que este se diera cuenta que estaba siendo grabado, se utilizó el programa *dell webcam central*. Para la galería se adaptó una cámara externa para recorrer la sala por medio de una extensión de *USB*.

Hubo también que cambiar funciones del computador para que no hibernara mientras se dejaba en un lugar fijo o mientras por un minuto y medio que dura el video no se pusiera la pantalla en negro. Generando más gastos de batería que normalmente usaría. Este equipo se utilizó en la mayoría de los registros.

En la visita a la facultad de Arquitectura de la UANL, utilice una computadora portátil *ACER one* de 11' siguiendo el mismo proceso de utilizar la cámara integrada y su programa de video; el resultado no fue el esperado, los videos carecían de calidad, eran más pesados y el audio fallaba en la grabación. Un total de 5 registros se perdieron debido a daños en sus archivos, pesaron de 3 a 6GB pero se encontraban vacíos. No se volvió a utilizar este modelo para evitar pérdidas.

- Fuera de la galería.

Se pidió un permiso en el área de espacios físicos de la Universidad de Monterrey para montar la instalación apropiadamente en biblioteca o en el CCU o en algún espacio que funcionara por el flujo de personas, pero este permiso fue negado debido a los requerimientos de la exposición, aclarándome que una computadora no podía ser dejada en un espacio abierto, necesitara o no conexiones, puesto que

ellos no se harían responsables de los daños que sufriera el aparato. Esto comprobaba por un lado la poca apertura a nuevas expresiones así como la inseguridad de nuestros días en cualquier espacio.

La obra fue instalada sin permiso solo en 3 ocasiones, se colocó la computadora portátil en lugares fijos por alrededor de 15 a 25 minutos, para que el espectador se acercara, por curiosidad o por apreciar una pieza artística, dos de estos registros funcionaron captando a 3 espectadores solamente en alrededor de 30 min y el tercero no captó la atención de nadie. Fue un proceso para aprender como el arte fuera de su contexto seguro que es la galería le cuesta para integrarse y ser apreciado.

Es por eso que la obra cambió para esta etapa del proyecto la instalación se volvió ambulante, ya no como un objeto en mostrador sino que se acercaba al público y reclamaba su atención. La instalación tomó mis piernas, la voz de Mario Moreno y persiguió a su público.

Fue un proceso de semanas de cargar la computadora portátil donde visite universidades y espacios de arte para que un mismo público conformara los registros. Los espacios en su mayoría son al aire libre y en lugares de esparcimiento donde se podría poner más atención al video por que el público estaba más relajado y no ocupado; esto afecta en la grabación por el ruido ambiental, el público al principio no podía percibir la música o el audio, después de un rato reconocían la pista o se acercaban más a la bocina para escuchar con más claridad, les fue reconocible al poco tiempo la música de ABBA así como la voz de Cantinflas.

Las horas entre cuales fueron realizados los registros son entre las 12pm y 6pm (la mayoría en horario de verano) donde la luz del día pudiera iluminar sin necesidad de un equipo especial, es por esto que la luz solar directa a la cámara oscureció o quemó las tomas. En otros lugares techados o en interiores afectó la luz ambiental así como la falta de luz, dando tonos azulados u oscuros a las tomas.

- Es de manera espontánea.

La instalación es realizada a manera de obtener las reacciones del espectador de una manera natural, es por esto que la cámara no debía ser visible para ellos, para así no crear el pánico frente a una cámara o el protagonismo.

El acercamiento al público al principio fue difícil, puesto que no quería molestar cuando veía que estaban muy ocupados o en trabajo. Busque que la situación que yo interrumpiera fuera casual y pedía

primero si tenían tiempo para ayudarme, algunos tenían tanta prisa que ni se detuvieron mientras pedían disculpas, los demás no dijeron que no, pero de muchos la actitud al terminar de ver el video parecía que les había robado tiempo.

Las reacciones del espectador frente al video, son totalmente espontaneas. Ninguno conocía la dinámica de la pieza ni se percataron del proceso anterior a llegar con ellos, el encendido del programa de la webcam algunos fueron grabados hasta en el mismo video debido a la rapidez de la interacción.

Ninguna reacción en los registros es premeditada, son estímulos reales a la situación que se les exponía sea esta incomoda, interesante o aburrida.

- Producción.

Este proyecto pretende ser una obra en proceso, se realizo con los recursos que ya tenía como mi computadora portatil; la edición de los videos se realizo en las aulas de diseño de la UdeM, con el permiso de los maestros que daban la clase en el aula, gracias a Alfonso Guevara, Daniel Almaguer y David Mata.

La edición del video se realizo en Final Cut, los videos no fueron editados en color, luz o movimiento todo para captar y remarcar la espontaneidad de la obra en proceso.

Carece de recursos de producción más apropiados como una cámara con mayores mega pixeles, un mejor sistema de audio un para una calidad de galería pero pretende ser la base experimental de una pieza de exposición.

CON
CLU
SIO
NES.

Conclusiones

Los espejos se emplean para verse la cara, el Arte para verse el alma.

George Bernard Shaw

Cuando nos vemos como somos y cuál es nuestra actitud frente al arte contemporáneo, que es nuestro arte, nos damos cuenta como somos ante muchas otras situaciones de nuestra vida. El arte viene a mostrarnos y abrir nuestros ojos a esta realidad que desconocíamos pero sabíamos que estaba ahí; es natural nuestra indiferencia ante las dificultades de unos o nuestra apatía ante las alegrías de otros, nuestra sociedad se ha visto encerrada en un círculo vicioso del egoísmo, no es hasta que salimos y se nos grita nuestra realidad cuando tenemos la oportunidad de cambiar, el arte es el vehículo de nuestra imagen.

El arte ha salido a la calle, ha llamado nuestra atención y ha prestado su creatividad a buscar una respuesta de nosotros; Felix de Azua defiende a un arte que busca hablarnos de el deseo de nuestra humanidad *un colosal deseo de salud, de vida admisible*, que nos solo se esta representado la tragedia, la burla y la desesperanza *¿por qué representar tan sólo la negación del mundo? ¿A qué representarla si en verdad eso fuera todo?... Aunque nos resulte difícil de reconocer, en el arte contemporáneo también brilla la remota luz de nuestra dignidad y en él puede mirarse nuestro destino sub especie aeternitatis.* Lo contemporáneo mostrando lo que quisiéramos ser, y así cambiar como sociedad a ese ser que anhelamos contemplar.

Mi proyecto es un intento para acercar al individuo a la reflexión, motivar al desarrollo personal y a que trabaje por su entorno. Un ser que se involucre en el arte para plasmar un cambio en la sociedad, claro está que entre más apertura le demos a la cultura mayores y mejores oportunidades de progreso. Cuanto más avanza el desarrollo espiritual y cultural del hombre, tanto más deja de ser pasiva la actitud del hombre frente el mundo exterior. El hombre deja de ser simple juguete de las impresiones externas; interviene con voluntad propia en el acontecer para dirigirlo según sus deseos y necesidades.¹³ (Cassirer, E. 1998)

Las reacciones grabadas en los registros de "arte contemporáneo contemporáneo" y "sociedad" son como resultado de una pieza inicial pero conforman el producto final de mi producción. La idea de toda

¹³ Ernst Cassirer . "Filosofía de las formas simbólicas", (2da edicion, 1998)

esta experimentación es poder algún día exponer con los recursos necesarios para una excelente calidad en video y equipo de esta instalación, estos resultados servirían de explosión de la experimentación previa.

A lo largo de la realización de mi proyecto de evaluación final podría concluir en un aprendizaje a base de la experimentación. Que “arte contemporáneo contemporáneo” nos capte frente al arte contemporáneo y que busque la participación del espectador para completar la obra, que se acomode en el espacio público e interactúe en el contexto de un día normal hace que la exposición de la pieza y la exposición mía como productora sea un reto y una propuesta diferente y bien lograda.

Comparación de los registros

Los resultados de los que arrojaron las grabaciones del espectador ante “arte contemporáneo contemporáneo” y “sociedad” eran mucho de lo que esperaba, pensaba encontrarme con un público cerrado al arte, distraído en lo que se le proponía y preocupado por el tiempo. En la mayoría de los registros se encuentran ojos distraídos y risas nerviosas o miradas fijas pero mentes en otro lado,

Fue curioso en el proceso encontrarme que en dos casos en distintos lugares me preguntaran si era un video de miedo, si iba a salir algo que los asustara, para mí solo reflejo nuestra situación actual, una sociedad que vive al asecho del terror y busca alejarse de él y lo ha hecho vivir a la defensiva.

La presentación de los dos registros marcan la diferencia en su introducción pues cada uno se presenta como registro de cual video, pero si se quitara esta introducción sería más complicado de diferenciar cual fue el registro de cada video; la variedad de reacciones enriquecen el proyecto y hacen cada registro particular.

Algo que hay que resaltar del resultado es que hay un cierto público que si muestra interés en lo que se les presenta, no solo se quedaban con lo que leían o escuchaban sino preguntaban y se mostraban interesados en conocer más el punto de la obra y mas a profundidad el mensaje, este público en su mayoría se encontraba en MARCO, siendo este un centro de arte y el espectador que va a estos lugares es el que trabaja por alimentar su necesidad de conocimiento del arte; también en la universidad hay un público con esta necesidad que no se queda callado y trabaja por comprender al arte, este público se encuentra sobre todo entre alumnos de arte de la Universidad de Monterrey y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Solo un registro de sociedad realizado en MARCO fue voluntario, el espectador se acerco a mí para pedirme ver mi video y platicar sobre mi proyecto, ningún otro caso fue similar. La pareja son voluntarios en la recepción de MARCO y llamo mi atención su disposición a enfrentarse al arte y sobre todo cuestionarse sobre mi propuesta, conversamos y les platique la dinámica de la instalación después de captar sus reacciones.

Me queda claro a través de esta experiencia y del proceso al realizar esta obra ambulante y presentarme como cara de la pieza, yo misma fui expuesta a la situación arte = sociedad, si me daba flojera caminar con mi computadora por la universidad, realizar los movimientos técnicos o la pena al presentarme frente a desconocidos a ponerles tal vez algo que ellos no esperaban (como siempre hace el arte). Así mismo pasa en la sociedad si yo propongo algo me enfrento al cansancio o a la vergüenza, a las miradas de incredulidad o los señalamientos de extrañez. El arte no se separa de la realidad y acompaña, creo que nuestra sociedad necesita más arte y más artistas.

NUE
VAS
VA
RIAN
TES
DEL
PRO
YEC
TO.

Variantes del proyecto. (Conclusiones)

*“Una obra de arte nunca se termina,
solo se abandona” - Leonardo da Vinci*

En la realización del proyecto de evaluación final (PEF) y a al haber profundizado en el tema de mi pieza “acc”. Ha sido difícil tratar de limitar este proyecto, al paso del tiempo, el estudio y sobre todo al compartir mi pieza con los demás ha sido inevitable descubrir otras variantes dentro del mismo proyecto

1. Registro de reacción en otros medios

Para el pef, la obra no completaba su ciclo original de que el espectador después se encontrara con su reacción ante el video anteriormente presentado, y en parte la misma reflexión no era completada.

Parecía interesante también hacer entrar a una reflexión a mi espectador al escribir en una frase su experiencia ante el video, esto completaría el ciclo y haría pensar y recordar el video, de que se habló, que trataba, si se encontraba distraído o si encuentra relación con el mismo.

Estas frases podrían entrar en otra propuesta artista de exponer sus reacciones en el papel permaneciendo anónimas o con nombre, sustituyendo así al registro en video, tus pensamientos en tinta por los gestos y tu nombre por tu cara.

2. La cámara y el actor.

Qué hay sobre el ser humano y la cámara de video, es acaso que aun nos parece extraño reproducir una imagen en movimiento diferida en el tiempo, o no nos gusta vernos en una pantalla tras un monitor. Lo cierto es que el grabarse desprevenido nos mueve algo.

Fue interesante, sobre todo en la galería ver como las personas reaccionaban cuando se veían en un video que ellos no se percataron se estaba grabando mientras estaban frente al primer video.

Reacciones desde la risa hasta el molestarse o al momento de ver una cámara, ocultarse de su vista o perseguirla hasta asegurarse salir en ella.

Es curioso que en la exposición de la pieza personas como mis familiares y compañeros de clase que conocían la dinámica de la instalación estaban al pendiente de ser o no ser captados por la cámara.

VÍ
DE
OS.

VIDEOS (Anexo)

Arte contemporáneo contemporáneo (1.27')

Sociedad (1.40')

Registro arte (4.38')

Registro sociedad (4.36')

BI
BLIO
GRA
FÍA.

Bibliografía.

1. Medina, C. (Crítico), & Minera, M. (Crítica) (2009, abril). Crítica al arte contemporáneo. *letras libres*. [Audio podcast]. Retrieved from <http://www.letraslibres.com/podcast/critica-a-la-critica/arte/critica-al-arte-contemporaneo>
2. García Orso, A. (2010, mayo 16). *El Arte contemporáneo y la sociedad actual*. Estructuras de la memoria apuntes en la ciudad[blog spot]Retrieved from <http://estructurasdelamemoria.blogspot.com/2010/05/el-arte-contemporaneo-y-la-sociedad.html>
3. Cita de Francis Alÿs tomada de: Ferguson, R. (2009). *Francis alÿs, política del ensayo*. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango. Retrieved from <http://www.banrepcultural.org/adjuntos/francis-alys-politica-del-ensayo.pdf>
4. Danto, A. C. (2010). *Después del fin del arte*. (1a ed., p. 320). España: Paidós.
5. Medina, C. (2009, noviembre). Teresa margolles: ¿de que otra cosa podríamos hablar?. *Bienal de Venecia*, Retrieved from http://universes-in-universe.org/esp/bien/bienal_venecia/2009/tour/mexico/cuauhtemoc_medina
6. de Azúa, F. (2003). En el espejo del arte. *Letras Libres*, Retrieved from <http://www.letraslibres.com/revista/convivio/en-el-espejo-del-arte>
7. García Orso, A. (2010, mayo 29). *La sociedad del espectáculo*. Estructuras de la memoria apuntes en la ciudad[blog spot] . Retrieved from <http://estructurasdelamemoria.blogspot.com/2010/05/la-sociedad-del-espectaculo.html>
8. Delfín, O. (2004, septiembre 15). *La estética de lo sublime*. Retrieved from http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20383/1/obed_delfin2.pdf
9. Jarque, F. (2008, octubre 05). Mucho arte para..¿el fraude?.*El País*. Retrieved from http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Mucho/arte/fraude/elpepisoc/20081005elpepisoc_2/Tes
10. Cassirer, E. (1998). *Filosofía de las formas simbólicas*. (2a ed.). México: Fondo de Cultura Económica.