

Las preguntas por el arte del Siglo XXI en contexto multicultural - II

ECHAGUE, Leonard / Universidad de Buenos Aires, Instituto de la Espacialidad Humana -
lechague@dm.uba.ar

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: preguntas por el arte - técnica, sujeto y sociedad*

» **Resumen**

En la primera parte de este trabajo presentada en las XII Jornadas de Estudios e Investigaciones durante 2017, se remitió a Heidegger quién ha planteado su “Pregunta por la Técnica” frente al crucial hecho de la insuficiencia filosófica para aprehender el novedoso problema de la técnica en el siglo XX, y a Benjamín, quién ha cuestionado la reproductibilidad técnica de las obras, para intentar formular las posibles preguntas por el arte en el siglo XXI, teniendo en cuenta los diversos aspectos actuales del problema. Se entiende a través del recorrido por diversos aspectos del arte, que el mismo comparte la indefinibilidad esencial de lo técnico planteada por Heidegger ya que puede rodearse al hecho artístico en constelación conceptual (metáfora del pensamiento frankfurtiano) pero sin poder definirlo, quedando caracterizado el arte justamente por esa potencia que posee de hacerse atender provocando la intención de definirlo. Pero ello no inhibe ni invalida las posibles preguntas sobre aspectos que caracterizan al arte desde diversas perspectivas. Allí entonces se plantearon campos de indagación de dichos aspectos habiéndose efectuado desarrollos dentro de algunos de ellos (arte y técnica, arte y nexos multiculturales, arte y legitimidad, arte y tiempo), pero quedando otros (arte y sujeto, arte y percepción, arte y sociedad) pendientes de desarrollo. Aquí justamente se plantea continuar con la tarea emprendida desarrollando estos últimos campos de indagación, dejando establecidas algunas preguntas dentro de ellos a los fines de intentar aportar a la promoción del pensamiento sobre el arte en el siglo XXI. Para finalizar la tarea, y como aplicación crítica de lo tratado, se abordará un ejemplo de arte contemporáneo del cual, además de contar con profusión de datos e imágenes al tratarse de una obra relevante, se cuenta con los pensamientos y las ideas de su propia autora (Nicola Costantino) expresadas en variados medios de comunicación. Esta producción artística ejemplar realizada por medio de numerosas y múltiples modalidades técnicas, permite realizar por el acercamiento sensible, también múltiples indagaciones relativas a los campos tratados en las dos partes de este trabajo.

› **Presentación**

Se plantea continuar con la tarea emprendida en la primera ponencia donde efectuaron desarrollos dentro de algunos campos de indagación (arte y técnica, arte y nexos multiculturales, arte y legitimidad, arte y tiempo) quedando pendientes otros (arte y sujeto, arte y percepción, arte y sociedad) dentro de los cuales se trabajará, dejando establecidas algunas preguntas dentro de ellos a los fines de intentar aportar a la promoción del pensamiento sobre el arte en el siglo XXI. Para finalizar la tarea, y como aplicación crítica de lo tratado, se abordará un ejemplo de arte contemporáneo del cual, además de contar con profusión de datos e imágenes al tratarse de una obra relevante, se cuenta con los pensamientos y las ideas de su propia autora (Nicola Costantino) expresadas en variados medios de comunicación. Esta producción artística ejemplar realizada por medio de numerosas y múltiples modalidades técnicas, permite realizar por el acercamiento sensible, también múltiples indagaciones relativas a los campos tratados en las dos partes de este trabajo.

Arte y sujeto

¿A qué refiere esta dupla conceptual? Podría hablarse de la experiencia artística respecto de quién la aborda y desde qué lugar lo hace (sujeto creador, sujeto observador o que aprecia, y sujeto social de época y lugar). El acto de creación artística produce expresiones subjetivas singulares que reflejan por medio de la plasmación estético-técnica modos de vivir cierta realidad. El acto de apreciar la obra expuesta provoca efectos emotivos o racionales también singulares. Es propio del arte (a diferencia de la técnica utilitaria o del diseño convencional) lograr ese raro acontecimiento de aunar multitudes de singularidades personales (tanto de creación como de apreciación) logrando que una obra tenga socialmente un valor artístico. A esto se le agrega el hecho de haber posibles significaciones históricas de las obras que surgen en épocas posteriores a la de su creación, generándose nuevas singularidades que extienden y acrecientan los valores artísticos de las obras al correr del tiempo. Por ejemplo algunas de las obras renacentistas siguen con vigencia social siendo globalmente más valoradas, pero difiriendo algunos de sus sentidos de aquellos de los de su época de creación. Hay componentes de sentido de las obras de arte que operan produciendo ciertos efectos subjetivos en general, siendo atinentes a los sujetos sociales de cada época, teniendo estatuto simbólico y formando parte del corpus cultural del que las obras de arte dan cuenta y colaboran con su difusión o reafirmando su continuidad en el tiempo. De esto pueden darse claros ejemplos como las obras que ponen en juego escénico al sentido espacial por el uso de la perspectiva renacentista: “El matrimonio Arnolfini” de Van Eyck, o “Las meninas” de Velazquez. En estas obras, en las que hay espejos que reflejan los exteriores escénicos desde donde a la vez son apreciadas, cobra sentido una política de las imágenes y las miradas, tratadas en ámbitos de la realeza en épocas del ascenso de la

modernidad. Otros ejemplos serían las obras del art-decó, que describen y proponen nuevos modos de ser con referencia a las técnicas de época. Respecto de las posibles formulaciones de preguntas respecto de la dupla conceptual del presente tópico, puede acotarse que en nuestra época contemporánea queda en claro la función, en la producción de subjetividad, de las nuevas tecnologías, en especial las aplicadas a las redes de comunicación social y para rápidos accesos a informaciones sobre textos o imágenes, afectando ello a los modos y valores de los distintos tipos de relaciones humanas y a las formas de conocimiento, produciendo en muchos casos imprecisiones y disoluciones conceptuales. Respecto de ello: ¿podría el arte intervenir en este estado de cosas para colaborar con el rescate de los valores de la voluntad personal y de la sensibilidad humana que tienden a disolverse? Hay quienes siguiendo la propuesta heideggeriana de retorno al arte lo plantean incluyendo el arte solo con sustrato técnico expresivo de épocas anteriores, las que en cierto modo actualmente están determinadas valorativamente por las técnicas actuales, por lo que podría plantearse: ¿acaso no sería posible tomar al arte como opción sensibilizante pero incluyendo críticamente a los nuevos medios expresivos? En una tesis doctoral defendida en 2007 se intenta responder esta pregunta pero en el campo de la crítica informática efectuada por medio de una doble vía donde el arte expresado por nuevas técnicas a la vez interpela a las mismas (Echague, 2007).

Arte y percepción

Todo arte es apreciado por la estimulación de los sentidos que producen complejamente percepción. La percepción no remite simplemente a un esquema de sensaciones por estimulación de los órganos de los sentidos, es un fenómeno complejo en el que interactúan lo biológico y lo cultural. Por ejemplo, los aspectos simbólicos de la percepción espacial se manifiestan en la construcción de la profundidad del espacio por medio de la perspectiva geométrica cuyos efectos de sentido espacial son de índole cultural y no biológica en-sí, ya que hay culturas que no pueden reconocer a unas personas en una foto que responde a las pautas ópticas de la perspectiva. Aunque algunos autores como Tomás Maldonado (1999) han planteado una condición fisiológica que marcaría una tendencia al establecimiento mental de la perspectiva en un sujeto, basándose en especial en la facilidad del aprendizaje a reconocer los contenidos de fotografías de miembros de culturas sin perspectiva. Otro efecto óptico cognitivo que modula la percepción está dado por el fenómeno de la difusión cromática en pinturas constituidas por distribución de una multitud de puntos coloreados pintados sobre un lienzo pictórico, en la técnica del puntillismo. Esta forma de pintar establece otra forma de ver estados de cosas mundanos, siendo notable como a partir del aprovechamiento de un fenómeno óptico fisiológico puedan expresarse de un modo sensible climas sociales de época, basándose más en el puro contraste y cercanías cromáticos que en las formas geométricamente definidas. Esta forma de figurar escenas tiene un correlato actual, en tanto el retículo de puntos lumínicos coloreados de la pantalla (píxeles) en las imágenes informáticas opera para la

conformación de las mismas con el mismo efecto óptico fisiológico del puntillismo. La construcción de las imágenes informáticas parte de la división reticular en unidades cromático-lumínicas (píxeles) lo que afecta la valoración estética de las imágenes, ya que una misma imagen de referencia reproducida con distintas resoluciones reticulares o con distintas fidelidades cromáticas resultarán distintas, aunque notablemente la costumbre ha hecho posible que una multitud de reproducciones informáticas de obras de arte en la web sean diferentes entre sí, pero a pesar de ello se consideren reproducciones fieles de la obra de referencia. ¿Qué propuestas artísticas podrían actuar sobre este problema de la fidelidad de las reproducciones informáticas? En la tesis doctoral mencionada más arriba también se aporta a una posible respuesta artística de la cuestión planteada. Erwin Panofsky (1998) contrapone el espacio pictórico renacentista creado por la perspectiva, con el tratamiento escénico de la pintura romana del siglo III, remarcando el valor del espacio renacentista sobre el de los contingentes objetos que lo ocupan y señalando que el espacio de la pintura antigua está determinado por los objetos representados. Una pregunta natural en la actualidad de las técnicas informáticas de la virtualidad sería: ¿podría considerarse una superación dialéctica de la oposición objeto-espacio, antigua-renacentista, dada por un nuevo lugar preeminente para el objeto, el que por supresión dialéctica resignifica también al espacio de representación de la perspectiva? Esta superación comenzaría con el arte moderno a principios del siglo pasado con sus pinturas-objeto, y se profundizaría en el siglo actual cuando el espacio representado es un objeto informático. Ciertamente el recorrido esclarecedor al respecto consta en la tesis citada (Echague, 2007).

Arte y sociedad

Hay aspectos fundamentales de esta dupla conceptual que pueden ser tratados desde ciertas posturas opuestas, por ejemplo tomando, o rechazando, la determinación socio-cultural de la subjetividad, respecto de creencias, tradiciones y costumbres, las que marcarían tendencias construidas como efecto del agrupamiento humano. También ello implica a la consideración, o no, del arte como hecho individual pero de génesis social. Sería de interés, considerando la determinación social subjetiva, preguntarse por la importancia del arte como factor en la construcción social de la subjetividad. Como caso puede notarse que la pintura que hasta principios del siglo veinte fue el arte que tramitaba casi toda la expresividad en el terreno de las imágenes. La promoción de lo religioso a través de la pintura desde los fines de la edad media y en el renacimiento (aquí realizada con la efectividad de la perspectiva) sería un ejemplo de determinación de imaginarios sociales mediante dispositivos artísticos. El arte también podría ser considerado un articulador entre las categorías de lo individual y lo social, en tanto el sentido social de las obras de arte surge del tejido de una multitud de singularidades. Actualmente la mencionada importancia del arte como campo de tramitación de las subjetividades sociales ha decaído ya que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información lo han desplazado como dispositivo de

importancia para la promoción de subjetividades sociales. Una pregunta pertinente aquí y correlativa de las anteriormente formuladas sería ¿cómo podría establecerse un campo artístico que rescatase la sensibilidad estética singular, pero con componentes artísticos de intervención en las nuevas tecnologías? Aquí la mencionada tesis doctoral también resulta un intento legítimo de respuesta, lo que tiene que ver con el profundo imbricamiento dado entre arte, sujeto, percepción, sociedad y técnica, la tesis justamente toma el tema de la virtualidad artística y técnica a través de la historia, fijando una posición de análisis y de síntesis expresante de esos cinco conceptos.

› ***Sobre la obra de Nicola Costantino***

Para especificar el tema de las preguntas por el arte, se abordará un ejemplo de arte contemporáneo del cual, además de contar con profusión de datos e imágenes por tratarse de una obra relevante, se cuenta con los pensamientos y las ideas de su propia autora (Nicola Costantino) expresadas en variados medios de comunicación. Esta producción artística ejemplar realizada por medio de numerosas y múltiples modalidades técnicas, permite realizar por el acercamiento sensible también múltiples indagaciones relativas a los campos tratados en las dos partes de este trabajo. La obra de esta artista incluye series de realizaciones de diverso tipo pudiéndose puntualizar sobre algunas de interés para los fines de este trabajo.

Respecto del campo de indagación de arte y sujeto se tomarán aquí las recreaciones de obras de arte históricas relevantes, los temas del espejo y del doble, y algunas consideraciones biográficas referidas por la artista, ello sin perjuicio de considerar que estos campos pueden ser tratados en otras obras de esta artista. En el tema de las recreaciones de obras de arte históricas relevantes en las que la artista interviene con su imagen presente, como *Las Meninas* y *Venus con Cupido* de Velazquez, *Narciso* de Caravaggio, fotografía y obras de Francis Bacon con reses colgando, *La Madona* de Rafael, *El jardín de las Delicias del Bosco*, *Joven leyendo carta* de Vermeer, *la autómatas de metrópolis* de Fritz Lang, entre otras, con esto claramente la artista intenta tanto valorar el estatuto histórico de cada obra de arte, como también mostrar su identificación con los valores puestos en juego por la misma en cada caso, y como la misma artista enuncia en el video que recorre su vida de creación (Costantino, 2015a), al colocarse en el lugar de los personajes le permite entender experiencialmente sobre los sentidos puestos en juego en sus vidas. Este involucramiento de la artista es correlativo de otras obras en donde se dan acciones productivas con su propio cuerpo por ejemplo en “*savon du corps*” (Costantino, 2011a). Como otro caso en su *Madonna* se da un comentario pictórico sobre la piedad y el cuidado sobre lo humano que no se aplica a los animales, simbólicamente constreñidos a formas geométricas o, en otras obras, a formas técnicas o utilitarias.

El tema del doble es planteado por la artista al crearse una escultura plástica realista que simula su aspecto físico con mucha perfección, para lo que se somete a procesos de copia de formas de su cuerpo, abordando con esa creación diversos temas filosóficos y psicológicos que menciona en su principal video (Costantino, 2015a), en el cual también se recorren episodios de biográficos de la artista dando a entender las fuentes vitales de su obra, así como también la artista relaciona implícitamente el tema del doble con el tema del autómatas al hacer que la representación de una autómatas de Metrópolis de Fritz Lang se mire ella misma al espejo, y la propia artista también representa a la autómatas de forma humana de ese film.

El tema del espejo es abordado de diversas formas por la artista tanto en recreaciones de obras ajenas como la de Caravaggio, la de Velázquez, la de Fritz Lang y muy especialmente en la relativa a Eva Perón, en ellas se hace ver al espejo como devolución de propia imagen, pero de una imagen de otra obra recreada, pasando esta nueva obra una especie de doble de la otra.

Por otra parte es de interés para el campo de indagación de arte y sujeto atender las numerosas referencias biográficas de la artista en relación con sus vivencias de costumbres, prácticas y objetos en el entorno familiar que se han trasmutado en sentidos para sus obras. Es importante remarcar que esas costumbres, prácticas y objetos han sido claros productos sociales de época, lo que cierra un círculo de sentido cuando las obras artísticas que estos han promovido son reconocidas socialmente en el presente y por ello cobran nuevos valores (Costantino, 2015a). En relación con el campo de indagación de arte y sujeto recién tratado podrían plantearse algunas preguntas: ¿Es adecuado intervenir personalmente en las recreaciones de obras de otros artistas en todos los casos para dar a entender más intensamente los sentidos de las obras, y extensivamente, si ello sería así en las producciones originales relativas al propio cuerpo?

Respecto de arte y sociedad se tomará aquí la obra presentada en la bienal de Venecia en 2013, que es una instalación múltiple que expresa diversos temas históricos sociales relativos al personaje de Eva Perón denominada “Eva Perón rapsodia inconclusa”. Esta obra de Costantino consta de cuatro partes. En la primera parte (denominada “Los sueños”), una proyección sobre una pared curva, muestra a Costantino transformada en Eva, en distintas situaciones y roles políticos y de responsabilidad institucional, a su comunicación con la masa peronista desde el balcón, hasta su enfermedad terminal, la artista trata con el tema del lugar de la mujer en la sociedad de la década de 1940, la ausencia de conocimiento del arte de lo que torna esforzado armonizar en los vestidos la femineidad (Costantino, 2015a). La segunda parte “El espejo” es una obra escenográfica: su intimidad en un dormitorio de época, en el que un espejo de cuerpo entero y otro situado cercano reflejan al personaje de Eva en el tocador, pero ella sólo está en los espejos, que a su vez interactúan mostrando la trama y el revés de la imagen, viendo sólo lo que sucede en los espejos. En una entrevista la artista dice que esto tiene algo de “La invención de Morel”, la novela de Bioy Casares en la que una máquina proyecta personajes del pasado, y además se trata con los temas de la identidad y sobre la relación entre el personaje y su investidura. Afirmo Costantino que al vestirse de Eva

fue como ponerse un traje de reina (invertirse), temas que detalla la artista en su principal video (Costantino, 2015a). En la tercera parte intitulada “La fuerza” que consiste en un espacio cerrado donde un traje mecánico de tamaño humano, como si fuera un corset de hierro, lo recorre y se mueve chocando contra sus bordes. Este artefacto tipo corset evoca la leyenda de que Eva Perón en su último contacto público cuando por su debilidad era sostenida por un soporte de metal que la mantenía derecha. Comenta Costantino que es un objeto que se mueve incesantemente (mecánicamente), por la desesperación ante un destino trágico que no podrá ya evitar. La cuarta y última parte denominada “La lluvia” se hace sin la imagen de Eva pues ya ha muerto. Hay una sala con reflectores para cirugía que iluminan una camilla de metal, con un montículo de trozos-lágrimas de hielo que al fundirse se desagotan por un agujero central, goteando y haciendo recordar la incesante llovizna sobre la ciudad varios días durante varios días posteriores a la muerte de Eva Perón. La femineidad de época con los roles de la mujer, la vestimenta y arreglos personales, la posición cultural del país respecto del arte y el diseño modernos, las relaciones entre lo íntimo y lo público, la aparición de aspectos de la infancia de la artista expresando cuestiones sociales públicas como el tema genealógico social de la inmigración, son algunos ejes de sentido de esta obra.

Respecto de arte y técnica se tomarán de esta artista sus producciones englobadas diversos proyectos. Primeramente como primer caso, en el proyecto "animal planet", trata con el movimiento como carácter, tanto de la máquina como del cuerpo vivo del animal, refiriendo tanto a movimientos de traslación como de ataque para la supervivencia, donde se representa al zarpazo del depredador o a los movimientos de cuadrúpedos para caminar (Costantino, 2011b). Un segundo caso lo constituye el proyecto de referencia de formas geométricas realizadas con restos de animales constreñidos (una derivación de la práctica de la taxidermia ejercida por la artista) teniendo como ejemplos los frisos, las bolas animales (“pollobola” ,“chanchobola”) y las cajas (reellenados con restos animales y quedando tales formas luego plasmadas en metal o plástico). Por último las composiciones técnicas constituidas por animales como partes de un proceso (lechón colgante transportado o cadenas de pollos colgando). Es interesante observar cómo estas obras efectivizan tres posibles modos de abstracción técnica de lo natural, en el primer caso la materialidad técnica opera o reemplaza a lo natural, en el segundo caso la materialidad técnica efectúa concretamente una abstracción geométrica y por último se toma a la propia materialidad natural como materialidad técnica en el sentido heideggeriano mencionado en la primera de estas ponencias presentadas. Pueden realizarse algunas preguntas respecto de este tópico recién tratado, por ejemplo: ¿habrían formas, respetando la esencia expresiva de la artista, de extender las materialidades expresivas involucrando a las técnicas de la información actuales? y esto ya que los medios expresivos principales son analógicos quedando en algunos casos lo digital como auxiliar para lo presentado además de ser una

obra con componentes de crítica social y de uso de técnicas por lo que agregar lo digital críticamente quizás la enriquecería sustancialmente.

› ***A modo de cierre***

En estas dos ponencias presentadas se ha intentado recorrer las posibilidades de pretender entender o de simplemente ubicarse frente al arte del siglo XXI, y ello a través de recorridos por algunos de los posibles ámbitos de pensamiento en y sobre el arte, siendo las técnicas, las subjetividades, las referencias sociales, y los modos de percibir con los sentidos aspectos ineludibles a tomar en cuenta para proponer indagaciones. También colabora con ello las posibilidades que da la compleja obra de una artista contemporánea para preguntarse sobre el arte.

Bibliografía

Maldonado, T. (1999). *Lo real y lo virtual*, Barcelona, Gedisa.

Panofsky, E. (1998). *Los primitivos flamencos*, Madrid, Cátedra.

Sitos web

Costantino, Nicola (2011a). Savon de corps. Video de acceso público en sitio Youtube.com: <<https://www.youtube.com/watch?v=SY-ia2E-tDg>> (Consulta: 21-02-2020).

Costantino, Nicola (2011b). ANIMAL MOTION PLANET. Video de acceso público en sitio Youtube.com: <<https://www.youtube.com/watch?v=Kt8FEgcSWWk>> (Consulta: 21-02-2020).

Costantino, Nicola (2015a). La artefacta. Video de acceso público en sitio Youtube.com: <<https://www.youtube.com/watch?v=QcosZDLp9X4>> (Consulta: 21-02-2020).

Costantino, Nicola (2015b). Rapsodia Inconclusa. Video de acceso público en sitio Youtube.com: <<https://www.youtube.com/watch?v=zFpyTy1ooWo>> (Consulta: 21-02-2020).

Echagüe, Leonard (2007). Tesis Doctoral UBA. Sitio web del Museo de Matemática de la UBA: <<http://mate.dm.uba.ar/~lechague/tesis/webtesis/tesis.htm>> ó <http://archive.is/meGba> (Consulta: 21-02-2020).