

Referencias habituales y algo de inquietud, nerviosismo, desasosiego y expectación

Fundación provincial de artes plásticas Rafael Botí
Córdoba, 2006
ISBN 84-8154-002-1

Textos de Juan López López

17

Técnicamente, ¿cuáles serían las principales ventajas e inconvenientes para aquellos que os dedicáis a la creación digital (con ordenador)? Me quedo con la posibilidad de rectificar en cualquier momento, con el Ctrl+Z que te permite en cualquier fase del proceso creativo volver atrás. Es como controlar el tiempo. Pero a la vez se puede convertir en una verdadera paranoia. ¿Por qué? Que te permitan corregir una y otra vez puede llevar a tal indeterminación e incapacidad para poner fin a un proyecto, o un vídeo, que nunca se llegue a dar por buena y concluida una obra; y porque incita a la obsesión estilística, que diría Umberto Eco. ¿Algún ejemplo en tu obra? Sí, claro. Creo que de cada vídeo he sacado mínimo tres masters o versiones diferentes. Pero hablo de rectificaciones que a veces son mínimas, que sólo yo como autor puedo distinguir. "Yotambiensoymujer". En este vídeo, además, surgió un problema técnico con el audio, problema que no llegué a solucionar y que obligó a eliminar la banda sonora original. Por lo que tuve que volver a la primera versión (de noviembre de 2001) y, de paso, retocar las imágenes, aunque sin cambiar la estructura del vídeo. En 2003 decidí volver al corte musical, pero fue a partir de la necesidad de adaptar una nueva versión para el proyecto de música electrónica "CINEMATIXX PROXIES (ELECTRONIC MUSIC MADE FOR HEADPHONES)". Técnicamente supuso una de-construcción del tema original y viendo que conceptualmente casaba a la perfección con el vídeo (de estética collage) decidí incluírselo a las imágenes, con la consiguiente necesidad de nuevo de modificar estas últimas. Y más reciente es el montaje "Metamorfosis", un *mash-up* o combinación de "Yotambiensoymujer" y "Male to Female" con motivo de la 6ª Semana de Vídeo Joven de Córdoba. Como ves se puede convertir en una espiral sin fin, en un verdadero sin vivir. De hecho no estoy seguro de si los vídeos que hoy presento están terminados.

9

Con la crisis de legitimidad del arte (de la que todos ya deberíamos de dejar de hablar), la destrucción del objeto y la (excesiva) conceptualización se derivó hacia aspectos meta-artísticos demasiados autorreferenciales antes no conocidos en la historia del arte. Hasta el punto de no tener casi sentido el

proceso creativo si se advierte que el espectador como elemento final del hecho artístico-comunicativo ha quedado reducido al del interés del propio mundillo.

2

Aturde mucho comprobar como publicidad, música, arte, diseño, moda, cine... confluyen en una única dirección. Mezcolanza de todo, o indeterminación, tanta que años atrás hubiera sido desechada a las primeras de cambio. Presumir ahora de ortodoxia no está de moda, así que las formas pos-estructuralistas heredadas del capitalismo tardío están generando un nuevo prototipo de individuo, flexible y de naturaleza cambiante. Estadio de contaminación que dirían algunos (más conservadores). Todo ello origina a nivel artístico lo que Pelayo Hernández denomina hombre-orquesta (*Vanidad*. Febrero 2004), un artista capacitado para trabajar con todos los instrumentos habidos y por haber, a la paz que no sólo se siente creador sino también productor, capaz de hacer trabajar a otros, de generar y hacer funcionar una metodología proyectual. Sentirse incómodo en cualquiera de las etiquetas que engloban hoy día a los artistas es natural y, consecuente, en parte, con la formación establecida en las universidades y demás centros. Creadores y/o productores se esparcen por todos los saberes, deambulan por las fronteras entre los géneros rememorando la labor de los grandes genios en el Renacimiento; pero con la diferencia de que los genios ya no existen.

13

Do it yourself -> Autogestión => Do everything yourself.

21

¿Cuántos nombres de artistas-jóvenes-españoles piensas que nombraría un público extranjero con cierta idea en el asunto? Cuatro o cinco. ¿Cuáles? Dalí, Picasso, Barceló, Juan Muñoz... Pero están todos muertos... Ya, pero eso es lo que suena. Ahí los tienes en ARCO cada año. Poca cosa española incide sobre el resto de Europa. Nos fascina seguir la estela de otros grandes países. ¿Y al contrario? ¿Cuántos nombres no españoles me dirías? Unos pocos, sí. Todos esos que sirven de referencia a los españoles. Aunque me estoy acordando ahora de algunos españoles que sí que suenan fuera, y de hecho residen fuera. Aunque vivir en Londres, Ámsterdam, Berlín o Nueva York tampoco garantiza nada, hasta puede llegar a ser contraproducente. Pero una cosa deberíamos cambiar, tanto en público como en artistas, y es la forma de mirar y recibir la obra de los artistas foráneos con esa idea preconcebida de calidad. No todo lo hecho fuera puede presumir de eficacia, y descartar el producto interior por desconfianza o falta de expectativas tampoco es lo ideal. La verdad es que fuera de España también se ve bastante *jerrún* -que diría mi padre-, al tiempo que aquí dentro cada vez se están elaborando cosas mejores.

15

Over the past 20 years, an unprecedented situation has developed with grave implications for freedom and democracy: the emergence of a global communications cartel. Our television, newspaper, magazines, video, radio, music, publishing, film and even the historical photographic images that tell humanity's story, are controlled by an ever-shrinking number of transnational corporations. Giants among giants, megacorps like AOL Time Warner, Disney, News Corporation, Viacom, Sony, Bertelsmann and General Electric, now control over half of all the news and entertainment flows around the planet. Information –the lifeblood of democracy- is systematically commercialized, trivialized, homogenized, politicized.

Adbusters. Journal of the mental environment. Jan/Feb 2004 - nº 51. www.adbusters.org

8

El arte escapa a cualquier principio lógico-matemático. Trasciende, dice Juan Luis Moraza, la división cartesiana entre lo sensible y lo inteligible, es un “hacer saber” que pone en marcha complejos procesos cognitivos donde lo importante no es sólo la cantidad y variedad de datos que se manejan, sino las interrelaciones que se establecen entre ellos. Tan simple como el funcionamiento del cerebro, donde priman las conexiones entre neuronas. Por lo que visto desde otro lado, en las ciencias puras no se debería presumir de la carencia de aquella sensibilidad e inteligibilidad, que no es otra cosa sino el principio de subjetividad, inherente a cada individuo. Vamos, que por mucho discurso matemático o científico resulta imposible eludir el punto de vista personal.

3

La fuerza de la diversidad y la hibridación en coexistencia con el resto de prácticas. Ni la televisión como medio principal ni el ordenador como único foco canalizador de lo estético-cultural.

4

“You are either with us or against us”, George W. Bush.

20

¿Qué está pasando con el mundo del arte y la moda? ¿Hasta dónde puede llegar el intrusismo? Yo no lo diría así. El intrusismo, aunque no es nuevo, es verdad que se viene practicando con más frecuencia en la última década. Libertad de expresión, ¿no? Y el arte y la moda, o la moda y el arte, a fin de cuentas pretenden lo mismo, vender un discurso. Y nunca mejor dicho. Personalmente no advierto ningún intrusismo por el simple hecho de ver como algunos de los centros más importantes de cultura contemporánea se llenan de trajes, vestidos y accesorios. A la gente le gusta. Diría que el malestar surge más desde el propio mundo de la

moda, por la necesidad de éstos de definirse, de autodeterminarse. Es la misma discusión de siempre entre diseño y arte. En cuanto aparece una funcionalidad parece tiene que desaparecer la finalidad artístico-creativa o quedar subyacente. Le preguntaría a muchos diseñadores si es verdad que eluden esta última faceta en sus trabajos, que sé a veces se hace por puro mercantilismo o por exigencia del cliente, ¿pero no existe esa misma relación en el mundo del arte?, ¿os que muchos artistas no producen bajo una mirada industrial, de cara a la venta?

14

¿Vivir del arte? Es más fácil vivir de los artistas.

7

No sorprende que aún hoy los ordenadores generen antipatías y miedos. Fluctuación al clicar en “Aceptar” o “Cancelar”; perplejidad al conocer que todo son ceros y unos; horror a que se queden “colgados”. Porque lo nuevo infunde miedo, respeto. Pero reniego (y comparto con Siegfried Zielinski) a admitir que la enorme fantasía y actividad emocional que se libera en la contemplación de un film haya de ser culturalmente menos significativa que la agitada actividad motora que se produce al escribir en un teclado de ordenador, al clicar con el ratón o al moverse en un espacio virtual. Será cuestión de tiempo. ¡Excita pensar en el futuro!

1

Que el proceso creativo (para los que trabajan con medios digitales) ha cambiado está clarísimo. Pasar de una tela o un pedazo de barro a una pantalla y los algoritmos matemáticos que regulan los softwares de creación es como intentar encontrar similitudes entre el castellano y el chino. Entonces, ¿qué hay del sistema de capas de muchos programas, o de las típicas herramientas: pincel, lápiz, goma de borrar...? Conviene enfatizar pues que por el momento aunque no se hable de una coexistencia de medios analógicos (mecánicos) y digitales (electrónicos), porque parece más bien una pugna con desiguales altibajos, sí de una más que evidente procedencia por parte de los segundos. ¿Y del sistema de generación de partículas, de las interpolaciones de movimiento y forma, de la generación de gráficos fractales...?

19

Quiero que expliques un detalle de tu obra. Cierta tendencia afín a la de otros artistas contemporáneos. ¿Por qué esa obsesión por utilizar vuestro propio cuerpo (y desnudo) en prácticamente todos los vídeos? ¿Os creéis muy guapos? (Risas) No..., bueno, sí. Creo que es algo que viene de más antiguo, de cuando la irrupción de las performances y los happenings, entonces el cuerpo se convirtió en una herramienta más para la

comunicación. Pero en mi obra no se trata de una simple instrumentalización del cuerpo. Hay dos motivos: 1) de producción, pues resulta mucho más económico actuar uno mismo que pagar a un actor, las limitaciones se las impone uno mismo (y no siempre los amigos están dispuestos a desnudarse delante de la cámara y mucho menos a que los exhibas en galerías, si hay suerte, o en cualquier certamen), y 2) de realización, ya que el aporte autorreferencial obliga a mirar de distinta forma, a modo de autocrítica también. ¿Que esa exhibición sirve también de publicidad? Quién no la necesita.

16

“Every Generation Has Its Vietnam”, publicidad del ejército de los EE.UU.

11

Consejo para novatos:

Hace gracia escuchar a cualquier profano en la materia cuando abandona al primer intento cualquier posibilidad de acercamiento hacia un trabajo, obra o proyecto artístico contemporáneo, y no siempre aludiendo a la complejidad de lo que éste representa sino más bien al cómo lo quiere transmitir. Hacia gracia porque se achaca esa ilegibilidad a la aparente ausencia o radicalidad del discurso. Cuando todo esto está vinculado con el mundo social y la propia complejidad discursiva de nuestro entorno. ¿O es que se entiende todo cuanto ocurre afuera?

5

No extrañe ver fotografías que ganen premios de escultura, o diseños de moda expuestos en museos y bienales, o verse identificado en una bolsa de plástico que es llevada por el viento. No extrañe encontrar experimentos más videográficos que cinematográficos en las grandes salas (Peter Greenaway, Lars von Trier, Terry William), o más cinematográficos que videográficos en las galerías (Mariko Mori, Eija-Liisa Ahtila, Bill Viola, Matthew Barney). No extrañe emocionarse con un pez digital, o de la calidez y sinceridad de unos personajes extraídos de un vídeo-juego para protagonizar una película, o si un anuncio de automóviles habla más y mejor que muchos libros.

18

¿Democratización de las nuevas tecnologías? No; banalización de las nuevas tecnologías. Pásense por cualquiera de las facultades de bellas artes de este país (abstenerse de la sevillana) y verán la cantidad de estudiantes que optan por trabajar con medios digitales, casi todos quieren hacer vídeos, instalaciones multimedia, cederoms interactivos, etc. El pincel se quedó pequeño, pero no obsoleto. En los comercios cada vez se abaratan más las vídeo-cámaras digitales, las prestaciones de éstas se mejoran cada

temporada y pronto el píxel ganará en definición a la realidad, si no que le pregunten a Sony. Pero de democratización nada. ¿Se acuerda alguien de lo que le pasó al vídeo Beta? Pues que apareció el sistema VHS y aun siendo de inferior calidad y prestaciones el último pronto se estandarizó hasta aniquilar al primero. ¿Cómo el sistema de ventanas que Macintosh creó y luego Windows popularizó? Exacto. Pues con las nuevas tecnologías tres cuartos de lo mismo. No significa que por bajar los costes en los aparatos se dé carta libre a la creación con medios digitales y que se abandonen los tradicionales. Que le pregunten de nuevo a todos esos creadores potenciales de las escuelas de diseño, facultades y módulos superiores de imagen y sonido (y abstenerse de la facultad de bellas artes de Sevilla) si el gusto por estos nuevos soportes es real. En la mayoría de los casos no deja de ser meramente instrumental. Y es más, la democratización también tiene un precio.

6

¿Para cuándo una sección de vídeo-arte en los videoclubes o, mejor, videoclubes exclusivos de vídeo-arte?

10

A menudo la obra de muchos artistas supone un diario destartalado de recortes, añadidos y sustracciones, videotecas de lo cotidiano que aglutinan en un solo proyecto lo artístico y lo personal. Para estos últimos años, pasado el postmodernismo, nada mejor para entender lo que ocurre que esa estética de transformismo punk del apropiacionismo salvaje. Y si no puedes hacer algo inteligente, haz algo estúpido.

22

(1994) HARD BODIES: HOOLLYWOOD MASCULINITY IN THE REAGAN ERA de Susan Jeffords: 1) competitive in politics and life, 2) sports-minded and athletic, 3) decisive never wavering or uncertain, 4) unemotional, never revealing true emotions or feelings, 5) strong and progressive, not weak or passive, 6) powerful, 7) a real man never feminine. ¡¡Noooo!! ¡Nunca! *Metrosexual*. ¿Yo? No me gusta nada esa nueva etiqueta. Ya sé que ha sido elegida en los Estados Unidos dentro del mundo de la prensa cool como la nueva designación para ese nuevo tipo de hombre sensible, preocupado por su imagen y que al mismo tiempo ni pierde masculinidad ni deja de ser heterosexual. Pero... sigue sin gustarme. Demasiados condicionantes. Sí que me agradaría más comprobar que conceptos como masculinidad y feminidad terminan por desvanecerse. Por eso, más que inventar un nuevo término u otra tendencia más, me ocuparía de intentar redefinir esos conceptos tan añejos.

12

Consejo para gobernantes:

¿En qué medida las instituciones culturales pueden contribuir a nuevos procesos de democratización radical de la sociedad, cuando su fachada de legitimación clásica (la cultura como proyecto de educación y emancipación ciudadana) hace tiempo que se desmoronó, a pesar de su pervivencia administrativa en forma de simulacro participativo, turístico, nacionalista, identitario...?

Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español.
Proyecto en coproducción entre Arteleku-Diputación Foral de Guipúzcoa,
MACBA y UNIA *arteypensamiento*.