

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

MONUMENTO DE BAJA ALTURA

Reflexiones en torno a la poética de lo mínimo y el gesto del artista

Memoria para optar al Título Profesional de Pintor

Esteban Ariel Córdova González

Profesor Guía: Arturo Cariceo Zúñiga

Santiago, Chile
2012

A MIS PADRES

Tabla de contenido

Indice de ilustraciones y cuadros	4
Resumen	6
Introducción	7
El monumento con soldados y la pedagogía de la violencia	9
Relato de las obras	12
Primera Aproximación –Del fuego al agua-	13
Segunda Aproximación –Monumento de baja altura-	19
Tercera Aproximación – Monumento de baja altura-	23
Cuarta Aproximación -Monumento de baja altura-	26
Quinta Aproximación -Monumento de baja altura-	28
Sexta Aproximación –Monumento de baja altura-	30
Monumento de baja altura	32
Conclusiones	35
La falla en la memoria y el sentido del sentido	36
La mirada vista desde el artista que práctica acopio, el sendero hacia la performance	38
El monumento y la monumentalidad, la poética de la pobreza y el gesto del artista monumentalista	39
Bibliografía	40
Dossier 2002 - 2006	41

Indice de ilustraciones y cuadros

The Portable War Memorial” de Ed Kienholz.....	8
“Les Enfants de Dijon” de Christian Boltanski.....	10
Primera aproximación –Del fuego al agua.....	13
Segunda aproximación –Monumento de baja altura.....	19
Tercera aproximación –Monumento de baja altura.....	23
Cuarta aproximación -Monumento de baja altura-.....	26
Quinta aproximación -Monumento de baja altura-.....	28
Sexta aproximación –Monumento de baja altura-.....	30
Monumento de baja altura.....	32
La Escultura en su campo expandido.....	42
Monumento de Baja Altura.....	43
Intervención para la reutilización de espacios orgánicos.....	44
Cuarta Aproximación-Monumento de Baja Altura-.....	45
Radiografía de Artista.....	46
Sexta Aproximación -monumento de Baja Altura-.....	47
Quinta Aproximación -Monumento de baja Altura-.....	48
Tercera Aproximación- Monumento de Baja Altura-.....	49
Segunda Aproximación -Monumento de Baja Altura-.....	50
Primera Aproximación -Del Fuego al Agua-.....	51
Punto de vista, módulos digitales.....	52
Experiencias Sonoras desde la visualidad Artística.....	53

Nodos.....	54
Intervención en el Museo (MNBA).....	55
Metáfora del habitar en un campus I.....	56
Metáfora del habitar en un campus II.....	57
Apropiación” (Sala Juan Egenau).....	58
Deriva.....	59
Caballetes.....	60
Sistema educacional.....	61
Traducción modular orgánica.....	62
Escultura para Departamento I.....	63
Cubo Instalación.....	64
Constitución de escena.....	65
404.....	66
Sistema modular básico I.....	67

Resumen

El presente documento pretende discutir sobre la creación autoral, dentro del área de las artes visuales, en el mundo de la Instalación, la performance, y el registro de obra, jugando a la parodia del artista (en esta ocasión, con juguetes)

La metodología utilizada para esta memoria es a partir de la reflexión, está es sobre el material escrito, producido para sostener teóricamente la obra dentro del taller de la sala 16 de los artistas Arturo Cariceo con Francisco Brugnoli, y recompuesto para la presente memoria¹.

Finalmente, esto deriva en un texto denominado Monumento de Baja Altura, nombre que alude a las obras, al texto y a un concepto apropiado de resignificación simbólica personal.

¹ Formato de tesis no convencional, descrito en la pauta de tesis de SISIB.

Introducción

*“La función de la escultura consiste en
apoderarse y ocupar el espacio”*

Carl André

En una primera instancia, quisiera advertir que el presente texto no aspira a ser tesis, tampoco a ser un manifiesto, ni mucho menos defender un postulado, sino más bien deseo plasmar sobre este texto la acumulación de experiencias, experiencias que he recibido de diversos lugares y que hoy quisiera relatarles. Por lo tanto, quisiera escribir un testimonio, uno muy singular, pues refleja las herramientas que he adquirido y anulado tras cada experiencia, como una dialéctica que a partir de dos ideas o bien experiencias que se contraponen en un campo de batalla, hace surgir una tercera concepción, producto de la simbiosis de las anteriores. Además quiero añadir a esta advertencia que he comenzado a crear y recrear este texto tras un año de egresado; he preferido que el tiempo transcurra para que mis pensamientos se aclaren, resultado que he logrado, pues mis pensamientos se han vuelto un poco más lúcidos y objetivos: espero que tal fin se refleje en el presente texto.

A través de un breve relato explicaré aspectos esencialmente importantes dentro de mi quehacer. Tal cometido se hará mediante una serie de mis obras “Monumento de baja Altura”, que creo posee más aspectos generales dentro de mi praxis, y por lo tanto me permite aunar mis distintas influencias

pedagógicas, artísticas, políticas y de cosmovisión, además de mostrar cómo tales pujanzas fueron aglutinando una experiencia que culmina con un resultado, quizás algo distinto de aquel que algún día postulé.

Finalmente, debo aclarar, que mi título será de Pintor, pero mi espíritu como artista es de un Escultor, luego de retirarme de la especialidad de escultura del taller del profesor Montes debido a mi gran diferencia del saber-hacer y además de como se debe abordar políticamente el arte, luego de eso el taller del profesor Brugnoli se ha vuelto el lugar donde he consolidado mi vocación por la escultura.

El monumento con soldados y la pedagogía de la violencia

Aún recuerdo con cierto grado de nostalgia, los juegos que jugaba en el balcón del departamento de mis padres. Es extraño también recordar a “personas” vestidas de la misma forma que mis soldados de juguete pero en la calle; obviamente eso me producía curiosidad, pero ahí me decían que no los mirara; ya que era “peligroso”.

La obra “The Portable War Memorial” (1968) de Ed Kienholz, me llamó mucho la atención, ya que la escena planteada por la obra es muy interesante en cuanto que “cuenta una historia”, resulta divertido que en fotografía es muy difícil saber que este trabajo mide varios metros, pero la idea de “portable” está

sugerido por su nombre, rescato dos aspectos fundamentales de la obra de Kienholz, la narrativa visual con la cual plantea la obra, y el hecho de es que el artista utiliza como palanca que activa el discurso de la obra, el título de la misma.

Finalmente el artista plantea una escenografía más un título sugerente para la idea de la obra.

En la obra monumento “Les Enfants de Dijon” de 1998, Boltanski recrea una especie de panteón o animita la cual remite a la memoria. Lo interesante de la obra es que apunta a dejar una enseñanza, enseñanza de violencia y las consecuencias de la misma, entonces el monumento es un medio válido para hablar de los hechos traumáticos que en su mayoría son acciones punitivas y que siempre tienen una doble validación, de acuerdo a la moral específica con la que se mire ese hecho.

Para finalizar este pequeño análisis, presento a estos dos referentes que de una “cierta forma” tratan de dar conocer dos aristas distintas del monumento, debido a su forma de enfrentar el material y el concepto de obra.

Christian Boltanski, señala que *su arte se confunde con la vida misma. Para Boltanski, que une el arte y la vida es esencial para hacer un trabajo eficaz y significativo.*² Lo que rescato de la obra de Boltanski es el acopio de información y cómo éste logra representar de forma muy eficaz en objetos cargados de sentido monumental y conmemorativo.

² http://archive.newmuseum.org/index.php/Detail/Occurrence/Show/occurrence_id/174

Relato de las obras

El texto en cuestión es una recopilación de las fichas técnicas que acompañaban a las obras al momento de ser presentadas, pues las palabras plasmadas en este texto son solo la mera acogida de un testimonio hablado y transcrito, que habla de mi paso por la carrera de artes plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

El objeto de realizar este tipo de relato es instaurar las bases sobre las cuales el discurso de obra se apoya, que extrañamente se convirtió en un lenguaje combinado: tal explicación será parte de la conclusión final.

Finalmente, las imágenes de la serie se ubican tras el relato escrito, para hacer más comprensible y factible la comparación visual de cada trabajo con su posterior.

Primera Aproximación –Del fuego al agua-

La primera aproximación es un video de 34 segundos, en el que se visualizan un número indeterminado de barcos de papel blanco, azul y rojo, que van sucumbiendo dentro de una pileta. Esta pileta se encuentra en el Paseo Bulnes de la ciudad de Santiago de Chile, en el centro cívico de la misma. En el video utilizo la metáfora “del fuego al agua” porque en ese lugar se encontraba la “*llama de la libertad*”³, símbolo nefasto, que fue instalada por Augusto Pinochet⁴, último dictador chileno. Esta llama bloqueó la perspectiva del paseo

³ Llama de la Libertad -uno de los símbolos de la Dictadura de Augusto Pinochet-

⁴ (Augusto Pinochet Ugarte; Valparaíso, 1915 - Santiago de Chile, 2006) Dictador chileno que se hizo con el poder tras derrocar al presidente electo Salvador Allende y que gobernó de facto a Chile entre 1973 y 1990.

Bulnes, a mi juicio, considero que esto es raro para un dictador de tendencia fascista que tiende a generar perspectiva uniformada y unilateral, además pienso que tal bloqueo de perspectiva es influenciado por una idea romana, generando el comienzo de una contradicción al leer visualmente el lugar. Entonces, lo que intento con esta operación es apropiarme o jugar un poco con esta contradicción. Luego de que se instaura la democracia durante los gobiernos de la Concertación de partidos de la democracia⁵ se abre la perspectiva del Paseo Bulnes y se genera nuevamente esta visión unilateralista, así se repara estas fuentes y crea otras nuevas fuentes en dicho espacio. Después en aquel lugar se evidencia un nuevo fenómeno, que es tapar los hoyos dejados por las balas en los edificios públicos del Paseo Bulnes, balas que se utilizaron en el golpe militar.⁶ Con eso me comienza a surgir una pregunta de sentido⁷, ese sentido me obliga a ir cuestionándome las políticas generadas sobre los edificios públicos en el centro cívico esto de tapar las huellas, entonces evitar una mirada retrospectiva sobre los problemas de Chile, pero lo que más me llama la atención es generar un nuevo país olvidándose del país que existe o existió, siendo que para poder aprender tiene que haber un proceso de enseñanza – aprendizaje, proceso en el que el error es parte de ese

⁵ La Concertación de Partidos por la Democracia (conocida también como Concertación) es una coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro que gobierna a Chile desde el 11 de marzo de 1990.

⁶ El Golpe de Estado Militar, acaecido en Chile el 11 de septiembre de 1973, planeado por generales de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros (policía uniformada), y dirigido por el General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, apoyados por la CIA y la ITT, derroca al gobierno de Salvador Allende Gossens

⁷ El tapar las huellas de una fachada, es a mi parecer preocupante porque se quiere dar una nueva imagen, borrando un hecho ya ocurrido en el lugar, entonces ¿cuál es el sentido de borrar las huellas en estos edificios?

mismo transcurso, entonces borrando el impacto de las balas, se comienza a generar, creo yo, problemas de memoria y de sentido ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito?

Ahora dejo en claro que en un inicio, la obra que comienzo a plantear no tiene pretensiones de cambiar el mundo y recordar de manera reiterativa lo que ocurrió, pero si plantearme el problema del olvido del pasado y como esto afecta el futuro sin memoria, entonces lo abordado no es una visión majadera del pasado, sino mas bien abordando un tema pasado, pero visto históricamente desde la perspectiva subjetiva del artista.

Pues el acento está puesto en la mirada pedagogía-performatica que apunta a un discurso progresivo desde lo más instalativo hacia lo más performatico por lo tanto la serie plantea unas cuantas preguntas básicas como; ¿Cuál es la enseñanza que se puede crear? ¿Es válido presentar preguntas con una obra? ó ¿Cuál sería la enseñanza-visual? o bien ¿Cuál es la mirada crítica que podría haber con el acopio gestual de la obra?, creo que las respuestas a estas preguntas se darán solas, de forma natural, siendo la primera pregunta la más compleja y esa quedará para la conclusión del respectivo texto, en cuanto a la validez de la obra en presentarse en forma de pregunta o presentar-se en forma de pregunta creo que es fruto del momento

histórico siendo el arte Chileno muy codificado⁸ y que luego durante el periodo de los 90 y década del 2000 una mala costumbre del arte local, de sobre codificar y sobre teorizar la obra quedando en un segundo plano la dialéctica visual que un espectador podría apreciar de forma mucho más emotiva, entonces el que una obra genere preguntas o no eso es parte del juego de la misma, en este caso es bueno que plantee una interrogante.

Entonces la enseñanza-visual que para mí deja la obra es su formato-montaje narrativo, el cual se presenta a sí mismo narrando la historia de estos barcos de papel blanco, azul y rojo sobre la superficie acuosa de la pileta del paseo Bulnes dejando a la tragedia jugar su juego con las reglas muy claras.

Sobre el acopio⁹ y las pretensiones monumentales del artista que solo quedaron remitidas a un sueño onírico de estudiante universitario, creo que en este caso la pobreza no tan solo fue una buena consejera sino mas bien un faro el cual indica la dirección que la manipulación de la materialidad debía llevar. Ahora bien el lenguaje empleando en esta obra es utilizado para funcionar en su operar de modo “súper simbólico”.

En aquel momento al asociar el sentido del maquillaje de estos edificios y las pretensiones que están detrás de tal acto decorativo entonces puesto que extrañamente los edificios militares están completamente reparados, los que no

⁸ Aludo al arte chileno, en el sentido de que sufrió la censura y persecución por parte de la CNI y DINA, y como estrategia de sobrevivencia el arte Chileno se vuelve mas codificado para poder pasar los filtros de censura del gobierno de facto.

Además hago directa alusión al grupo CADA.

⁹ Más detalles en las conclusiones.

tienen ni una huella de balas, es lo que me lleva a percibir o sospechar que aquí hay un lavado de imagen, entonces esto quiere decir algo, históricamente.

Por lo tanto me planteo unas preguntas tales como ¿Se estará asumiendo la historia de este país? ¿Realmente estaremos en un proceso de profundización de la Democracia? Son preguntas que van surgiendo con la obra, ahora claro usando un eufemismo¹⁰, hago una representación en base a un esquema de punto, línea y plano, explicar lo que es una línea un punto y un plano creo que hoy en día esta de mas, pero la idea de punto, línea y plano vendría siendo un poco el efecto de choque y presión sobre el plano el que vendría siendo una alegoría a la historia del golpe militar, las líneas son esas tensiones que se forman producto de las balas que van atravesando estos edificios y los puntos serian las balas que impactan y dejan su huella, entonces emerge la idea de un choque.

Esta representación la concebí de manera abstracta como mencione utilizo un eufemismo, con una teoría de los puntos constructivista¹¹ y esto tiene que ver con las preguntas de sentido establecidos con la historia reciente, el rol de la pedagogía y el impacto que esto tiene en el futuro, a través de un ejemplo del pasado, pasado desastroso para todos los chilenos porque hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de ese hecho traumático, ahí también

¹⁰ Dado que en Chile nunca se dicen las cosas por su nombre.

¹¹ El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914 y se hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre.

se produce otra pregunta de sentido sobre el monumento, la cual voy a ir abordando de a poco.

Volviendo a los impactos de balas en las fachadas de los edificios del paseo Bulnes, marcas a las que connoto como puntos, entonces estas balas generan una composición, entonces a este elemento lo reemplazo por el barco de papel, que es un elemento básico al igual que el punto, pues sirve para enseñar cosas mas complejas, como lo es la línea por ejemplo, entonces hago una relación de punto y línea; el plano lo uso estratégicamente en la fuente, ya que es un barco de papel que en el agua se hunde, muere por sus características físicas y desaparece al deshacerse en el agua haciendo una alegoría a esta teoría del maquillaje y el olvido.

En ese sentido lo que pretende esta obra es hacer un llamado a la historia y lo que esta significa y repercute, por cierto no busco cambiar nada, pero sí en el acto artístico-pedagógico de generar una alegoría y presentarla como un juego, un juego naif, pero cargado de mucho sentido de esa manera voy desarrollando esta temática como medio, un juego, entonces la primera obra Primera aproximación del fuego al agua, comienza a detonar preguntas de sentido, las cuales continúan en el resto de la serie.

Segunda Aproximación –Monumento de baja altura-

En esta segunda obra planteó un concepto de monumento, monumento que evoca la historia, pero se diferencia del concepto clásico de monumento histórico de la escultura, puesto que esta escultura no pretende ser eterna, estar situada en el centro de la plaza ciudadana, pero si tiene el carácter conmemorativo de un hecho traumático.

Aun cuando además de trabajar con un lenguaje propio en la relación significante-significado dentro de mí propio imaginario que viene de los juegos de niñez con los soldaditos de juguete que eran muy parecido a los otros soldaditos que de vez en cuando andaban por las calles de la población donde

solía vivir, haciendo cosas que me enteré después... entonces lo que ocurre con la administración de mi propio capital cultural, se me presenta un fenómeno muy interesante es que el recuerdo está cargado y cruzado de esta realidad que viví, padecí y observe pero asimile de una forma que definiría como infantil y simbólica.

Entonces hay que buscar una nueva manera de abordar la escultura, o mas bien instalación, quitarse algunos prejuicios inútiles sobre la manera de operar y acercarse a la escultura, con la que he trabajado desde los 14 años.

En este momento, comienzan nuevas preguntas de sentido sobre el problema de la monumentalidad y monumento. Escala v/s Conmemorar, simultáneamente creo que el trueque de olvido por gesto, monumental por pequeña, se vuelve una revelación muy productiva muy cómoda además de sensata.

La baja escala, el volumen pequeño permite el acopio y el control de el sentido que se puede ir dando a la narrativa de la obra, entonces con esta pequeña escala o más bien Baja Escala da paso al termino de **Monumento de baja altura** por que tiene una poca altura, tanto física pero un control gestual que permite graduar la intensidad de lo que uno quiere decir.

Por esta razón, este emplazamiento pretende básicamente generar monumentalidad a nivel de retórica y percepción. En esta segunda aproximación emplazo aproximadamente 500 ó 600 barcos de papel sobre el

piso de la sala de clases en la Universidad de Chile en la sala 16 en el Taller de Pintura de Francisco Brugnoli y Arturo Cariceo, en el cual les pido a mis compañeros que me ayuden a montar la obra y en ese momento el trabajo cambia, cambia totalmente en el momento que veo como se van divirtiendo a medida que van instalando la obra antes de ser presentada, me hace clic, sobre la metodología de trabajo, el funcionamiento a diferencia del video¹² porque uno lo veía y se te presentaba esta realidad, pero tú no eras parte de ella , la veías desde la distancia, un poco como lo presentan las entidades oficiales en este momento ya se desplaza ya en una relación objeto-cuerpo cuerpo-objeto esto conlleva, a una especie de memorial pero en clases, esta tremenda cantidad de origami haciendo una alusión y hablando de manera de eufemismo, no de la gente que murió, sino mas bien a la que se olvido de lo que paso o quiere olvidarse y así no producir cambios, es decir, es un problema ciudadano, pues al estar conectándolo con monumento pasa a ser un problema ciudadano, ahora esta instalación dura en tiempo 30 minutos aproximadamente, porque los barcos de papel se presentan sobre el suelo, luego la gente camina dentro y la gente tiene que tener y asumir corporalmente una performance, en el sentido más anglosajón de la palabra, tiene que tener un buen rendimiento, porque si ellos pierden coordinación entonces arruinan la obra o bien una de sus unidades. En este punto se plantea una fragilidad que se contrapone con el término clásico del monumento que es algo eterno, fuerte, que impacta a

¹² Refiérase a la obra “primera aproximación –del fuego al agua-“

diferencia de lo que planteo que persuade por medio del gesto y la sutileza. En suma, la idea con este persuadir adquiere fuerza y solidez.

Tercera Aproximación – Monumento de baja altura-

En esta obra he de abordar derechamente el tema de la escultura, el desplazamiento de la misma, pues esta instalación tiene tales características que la transforma en una cita a la escultura en sí, siendo y no siendo escultura, así también el tema del cuerpo se desplaza como un cuerpo de **Estado de Institución**, ya avanza mas allá de la alegoría sutil representacional a través de objetos cargados simbólicamente, pero muy codificados, estos trabajos son mas expresionistas y románticos a la vez, pero así también conservando una línea que se va definiendo en trabajar bajo la problemática de la escala, como problema Formal-Simbólico, resolviendo de esa manera la problemática de construir a gran escala en un país donde la gran mayoría de las esculturas no

pasan del metro cúbico, y así pues me puedo ir liberando, demarcando de la academia local.

Prosigo con una descripción de la obra; dos hileras de soldaditos de juguetes, estos son de plástico, y se encuentran instalados en el taller de pintura (Sala 16 U. de Chile), estos juguetes están instalados en dos hileras que se apegan a la retícula del piso del lugar, la que separa las piezas con 20 cm. una de otra, además debo agregar que estos “soldados” se encuentran mirando al frente o sea, miran en un solo sentido que mira al muro blanco de aquella sala.

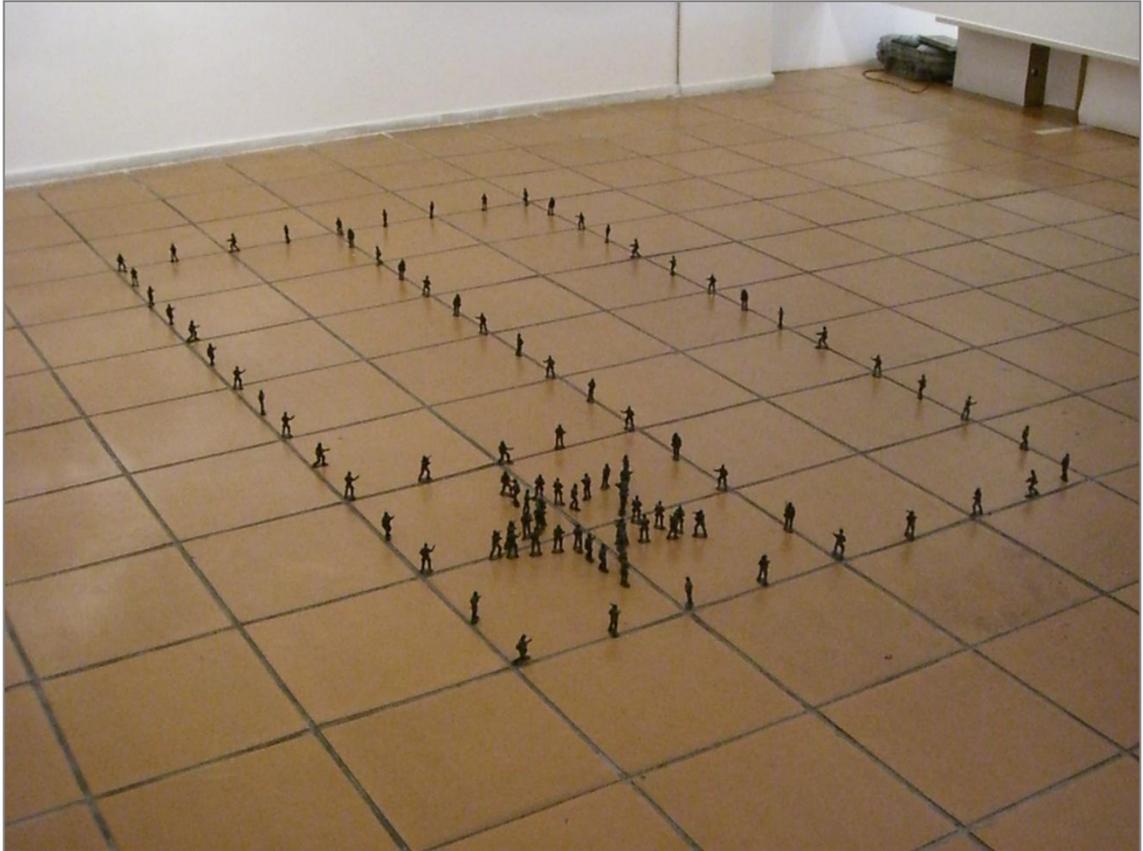
Entonces los soldados con una mirada unilateral, estructurada sin posibilidad de llegar a ningún lado, haciendo referencia a lo ya hablado en los trabajos anteriores, continuo generando o trabajando la problemática del juego combinado con la escala, el juego y la alegoría, como decía, la retorica de la escala por medio de esta consigo hablar de un lenguaje proporcionalmente inverso a lo que se plantea en cuanto al formato en sí, cuando uno utiliza un formato descomunal se transforma en una acción inútil y eso es conmovedor, hablar de esa monumentalidad descomunal de los elementos, aun que se podría decir que siempre hablo de los grandes formatos y los trabajo en pequeño lo que hace en el fondo deje en entredicho a la gran escala, quizás en un comiendo suena solo a eso pero es claro que reemplazo al gran formato por

el gesto que haría reveladora a la obra y compita a nivel de lectura con su antónimo de manera equitativa, por medio de la mirada y la percepción visual.

La apropiación del lenguaje del gesto tiene una clara influencia del profesor Héctor del Campo en su clase de Dibujo, dada su influencia Zen, es más leí un par de libros zen para así entender el problema de la composición desde el vacío, la Forma-Contra forma, cosa que es muy difícil de entender para un occidental como yo, pero al menos rescato de ese aprendizaje el manejo del ruido como parte del lenguaje del gesto, lo que transforma a la obra en casi dialéctica pura, encuentro pertinente citar esta frase de Hegel; concepto que disuelve, pero también produce, las particularidades de lo universal como una idea de la dialéctica, aplicándola de manera Naif por medio de juegos, para producir un aprendizaje.

Con la tercera aproximación ya pretendo establecer un patrón del juego como incentivo para ir generando obra, quizás esto como explicación no sea tan extensa, pero se va acondicionando una sumatoria con los trabajos anteriores, el cual es un nuevo paso que se va dando.

Cuarta Aproximación -Monumento de baja altura-

En esta obra comienza a quedar claro que estas obras desmantelan las nociones de monumento, estado, nación, patria y bandera, desde la obra “Del Fuego al Agua” hasta la “Sexta Aproximación” que la prosigue a está que es la -cuarta aproximación- bueno también debo agregar que estas obras se acompañan al concepto **Monumento de Baja Altura** que habla de la dialéctica del formato que planteo en este informe, entonces con esta obra aúno la

temática de la “tercera aproximación” pero ya no siendo tan neutral con la caracterización del lugar de la obra sino haciéndola local acercándose al tema de la protesta por medio de la visualidad a una situación del Chile actual, que se maquilla, se esconde y avergüenza, de su pasado que si es para avergonzarse pero si se olvida se puede repetir, tanto en la violencia física como simbólica.

Describiré la obra y luego tratare algunas observaciones que quedan, quizás en un campo de ambigüedad para poder dejar lo mas despejada posible la lectura de la misma. Representación del pabellón patrio (bandera Chilena) hecha con pequeños soldados de juguete, hechos de plástico industrialmente, y de baja calidad, estos soldados apuntan hacia el interior de la “bandera” y los soldados que se encuentran en su interior apuntan al interior de la misma. Esta instalación mide aproximadamente 2.33 x 3.77 metros, fue expuesta en la Feria de Arte Contemporáneo Periférica 2006 en el centro cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

En un principio es un tanto contradictorio que algunos soldados apunten a otros soldados, pero creo que el espacio de desarrollo de la misma permite esas cosas dejando en manifiesto el monopolio de la violencia del Estado tal como lo dice Max Weber, entonces esta obra funciona como dispositivo de activación desde el pasado al futuro, así como los soldaditos se apuntan incluso entre ellos siendo manipulados por este elemento que los supra-dispone.

Quinta Aproximación -Monumento de baja altura-

Procedo a describir la obra; “En el piso del lugar intervenido se puede apreciar un rectángulo compuesto por soldados de plástico y barcos de papel, este rectángulo está ordenando por la retícula característica del piso de baldosas del lugar. Las dimensiones del rectángulo son 1.40 x 2.60 Metros. En sus límites está cercado con pequeños soldados de plástico, los que se encuentran apuntando hacia el centro del mencionado rectángulo, en su interior

en un completo caos se encuentran los barcos de papel de colores blanco, azul, y rojo que en su total hacen la suma de 100 aproximadamente.”¹³

En este trabajo siguiendo con la sumatoria de elementos o más bien, juego con los elementos lo enlace con el trabajo anterior de la bandera por medio del rectángulo dado sus medidas, remite de forma casi inconsciente al pabellón patrio, el que se compone con casi las mismas medidas, y luego de este reconocimiento surge el cuestionamiento de sobre cómo se contiene el rectángulo o mas bien dicho de cómo se retiene, al estar completamente cercado con estos soldados de plástico que apuntan con sus armas al interior del mismo así dando una sensación de dramatismo por la suerte del elemento contenido.

El centenar de barcos de papel dispersos y siendo blanco de estos soldados se asocian rápidamente con un campo de concentración o una situación de captura y un desenlace incierto, estos barquitos de papel al ser de los colores patrios se conectan directamente con nuestra historia y por ende el relato se torna completamente local, que habla de los recientes hechos de violencia sufridos en el país durante la última dictadura, siendo esto último un elemento que le da a la obra un carácter incomodo.

¹³ Descripción de ficha técnica leída en el año 2006 en el Taller de Pintura. En la Facultad de Artes.

Sexta Aproximación –Monumento de baja altura-

En esta obra ya se fusiona de manera no aleatoria por cierto de los elementos que dieron como resultado el lenguaje de la escala, utilizado por y para estas obras no en desmedro de haberlas usado o bien que las utilizare en el futuro pero, creo que este es el momento de relatar un poco el proceso de esta serie que llega a su fin con la siguiente obra que ya no tiene nombre sino que solo utiliza el concepto de Monumento de Baja Altura.

Precisamente llego a esta conclusión con esta obra; la sexta aproximación, este trabajo tiene de especial que es una derivación de la

anterior, con exactamente la misma cantidad de objetos y la idea es exactamente igual, pero dispuestos de otra manera, entonces con ese acto redundante, me doy cuenta que la obra requiere un nuevo plus que en si misma lo exige, desde ese momento ya no puedo alejarme tanto de la obra, esta pide una lección de aprendizaje quizás no tanto para el espectador sino para mi, además se me daba justo la oportunidad de exponer en un encuentro de Performance¹⁴ en donde lleve a cabo toda la preparación que en esta serie de obras me apporto y de manera directa y concisa y con un grado de acometimiento gestual mayor.

¹⁴ Primera bienal de Performance deformes 2006, Santiago de Chile

Monumento de baja altura

Esta es la última de la serie de obras, la que ya no tiene nombre de aproximación sino que se titula solo como el concepto que he planteado durante el presente texto, **Monumento de baja altura**, que no es más que la acumulación de experiencias visuales, gestuales, teóricas, y del propio hacer de mi trabajo como Artista o la pretensión de querer serlo en algún momento.

Comencemos con la descripción de la obra; Performance realizada en la biblioteca de Santiago¹⁵, en el suelo del lugar realizo una retícula de 5 x 5 metros, esta cuadrícula se hace con cinta de papel adhesivo sobre el suelo en el momento previo antes de emplazarse la obra, a continuación me situó sobre aquella retícula con una caja que contiene aproximadamente 1.000 pequeños barcos de papel, cuyos colores son blanco, azul y rojo, luego comienzo a convocar al público presente para entrar dentro de esta cuadrícula (no más de 10), en el momento en que se encuentran las personas dentro, en ese momento comienzo a entregarles los barcos a las personas participantes, y se les invita a poner los barcos dentro de la retícula libremente, luego, terminada la operación, se desarma y guarda dentro de la caja.

Por medio del concepto que ya estas alturas espero se encuentre bien encausado por este texto, trabajo en esta obra de manera desplazada y con el aglutinamiento gestual, casi completo de las otras obras, siendo enfático que al momento de participar activamente de la obra se re-estructura de tal manera que se vuelca desde el campo de el experimento a la de performance-pedagógica, como la mas pura acción del Arte, entonces a las preguntas planteadas en un principio me asaltan las respuestas, de hacia dónde se dirigía la obra y las preguntas sobre los desplazamientos seguidos etc.

15 Primera bienal de Performance deformes 2006, Santiago de Chile

Así también pasando de la crítica constructiva, la denuncia al hacer constructivo y tomando en parte el rol denunciado que fue dejado en completo abandono o al menos así pareciera ser.

Conclusiones

Para concluir con este trabajo terminare redondeando algunas ideas que a mi parecer no deben quedar en el aire, en consecuencia expresare los cierres de lo antes expuesto a continuación.

La falla en la memoria y el sentido del sentido

¿Cuál es el sentido?

La obra apela al sentido del sentido, o mejor dicho apelo al sentido del sentido común, por lo tanto, planteo con la obra una estructura visual que se auto plantea como un juego entonces conduce al espectador a “jugar” pero con las reglas del juego

Ahora bien la falla en la memoria es simplemente un condimento político al cual apelo, así que el propósito y la falla es inducida por poderes facticos, cuales creo que son los mismos de siempre (la ultraderecha y la oligarquía local).

El sentido es el juego de jugar inocentemente a ser punzante.

¿Cuál es el propósito?

El propósito es ser incisivo, utilizar el juego de la violencia ampliamente aceptado como una herramienta válida para poder decir algo de forma muy cómoda y natural, con un lenguaje directo y sin mayor ambición (con un bajo valor) estética y económica.

Finalmente en esta conclusión planteo el concepto clave de “economía de medios”.

¿Habrá falla?

Sí, a mi parecer hay una falla en la memoria colectiva que se produce por motivos que van desde el agotamiento del tema hasta la manipulación oportunista del mismo, además esto producido por varias causas pero diría que la más fuerte es el agotamiento de las personas producido por el chovinismo de los medios masivos, destacando la violencia a modo de espectáculo claramente dando una patina de estupidez detrás de estos actos, para que se produzca “el efecto”.

Entonces la falla es una triada entre agotamiento, estupidez y manipulación.

La mirada vista desde el artista que práctica acopio, el sendero hacia la performance

No por nada los artistas de la performance en Chile mueren solos y en la pobreza más grande, aunque en un minuto “trunfen”.

El acopio es la relación simbiótica de la poética, aplicada a la vida y al gesto común, al no tan común y al extraordinario.

El acopio simbólico se vuelve una realidad cuando se trabaja consistentemente de forma estructurada por el ingenio del Artista creador.

El acopio material se vuelve un lastre y el Artista se libera de ese lastre con un gesto que lo carga de un sentido, le aplica un hacer con orden y la poética aflora y se vuelve hermoso.

Entonces la performance se vuelve una necesidad básica, la cual permite respirar para abordar el cotidiano y convertirlo en Arte.

El monumento y la monumentalidad, la poética de la pobreza y el gesto del artista monumentalista

Iniciando esta conclusión, admito que el sentido sobre el problema de la monumentalidad y monumento es algo muy resuelto dentro de la instalación y de las prácticas artísticas de los nuevos medios.

Simultáneamente, el problema del monumento a mi parecer es un problema totalmente no resuelto, debido a que siempre surgen nuevas formas de generar monumentalidad, como por ejemplo Facebook¹⁶ u otras redes sociales que abarcan una globalidad y una cantidad de millones de usuarios.

Escala v/s Conmemorar, simultáneamente creo que el trueque de olvido por gesto, monumental por pequeña, se vuelve una revelación muy productiva muy cómoda además de sensata para mis pretensiones personales y como artista debido a que me facilita de forma práctica representar una narrativa visual desde una aplicación inteligente una imagen cualquiera sea esta y de forma muy sencilla y económica.

Sobre el gesto del artista monumentalista, es simplemente un gran grito que se motiva por las injusticias y la maquinaria neoliberal que nos oprime día a día.

¹⁶ Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark Zuckerberg.

Bibliografía

- ARNHEIM RUDOLF: Arte y Percepción Visual. Ed. Edeba 1971
- BOURRIAUD NICOLAS: Postproducción, Ed. Adriana Hidalgo editora. 2007
- CRESPI FERRARIO: Léxico técnico de las artes plásticas, Eudeba (Ediciones disponibles). 1999
- JOSEPH BEUYS: En torno a la muerte de Joseph Beuys: Necrología, ensayos, discursos. Editorial Inter-Naciones, 1986.
- KANDINSKY VASSILY: Punto y línea sobre el plano, Eudeba (Ediciones disponibles) 1969
- KAY RONALD: El espacio de acá, Ed. Dittborn. 2005
- KRAUSS ROSALIND E.: La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Ed. Alianza, 1996
- MADERUELO JAVIER: El espacio raptado. Interferencias entre Escultura y Arquitectura. Ed. Biblioteca Mondadori. 1990
- NEUSTADT ROBERT: CADA DÍA: la creación de un arte social, Ed. Cuarto Propio 2001
- OKAKURA KAZUKO: El libro del Té, Ed. Kairós S.A. 1978
- SOFÍA LETELIER, FRANCISCO BRUGNOLI, Visualidad y Neguentropía. Ed. FAU 1992
- THOMAS KARIN: Diccionario del Arte actual, Ed. Labor S.A. 1982

Dossier 2002 - 2006

Los trabajos presentados a continuación son testimonio de gran parte del trabajo realizado durante mi paso por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

La Escultura en su campo expandido

Performance

25 minutos

2006

1º Festival departamental de Performance Fac. de Artes. U. De Chile

Monumento de baja altura

Performance-Instalación

retícula 5 x 5 mts. Tiempo de duración 45 min.

2006

1º Bienal de Performance “deformes” Stgo. De Chile.

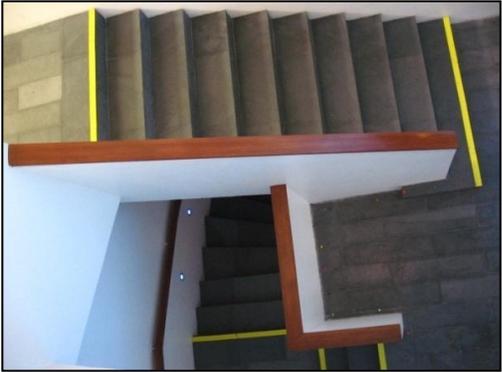
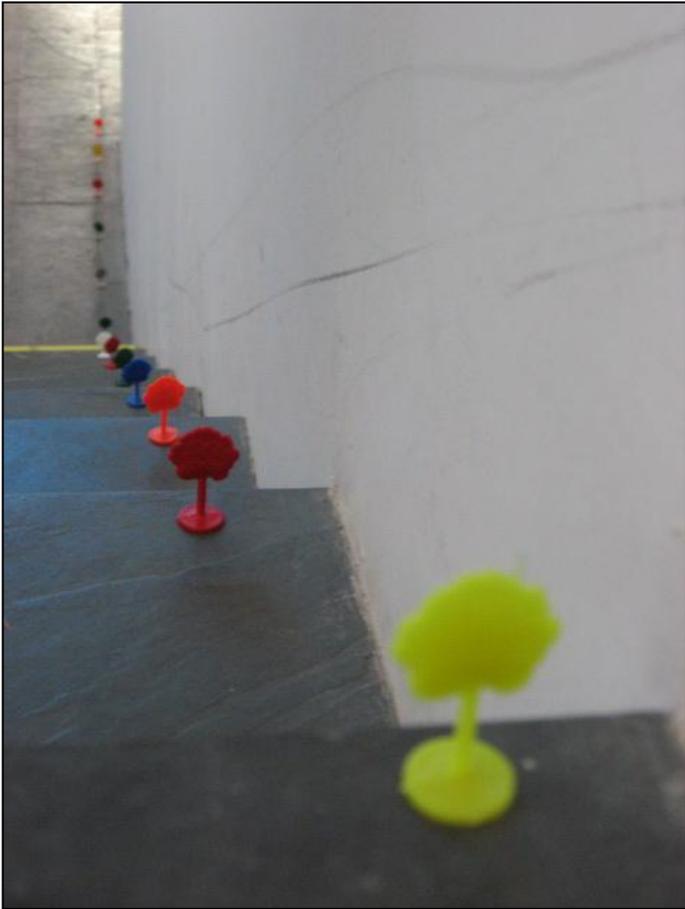
(En CD adjunto)

Intervención para la reutilización de espacios orgánicos

Acción de Arte

2006

1º Bienal de Performance “deformes” Stgo. De Chile

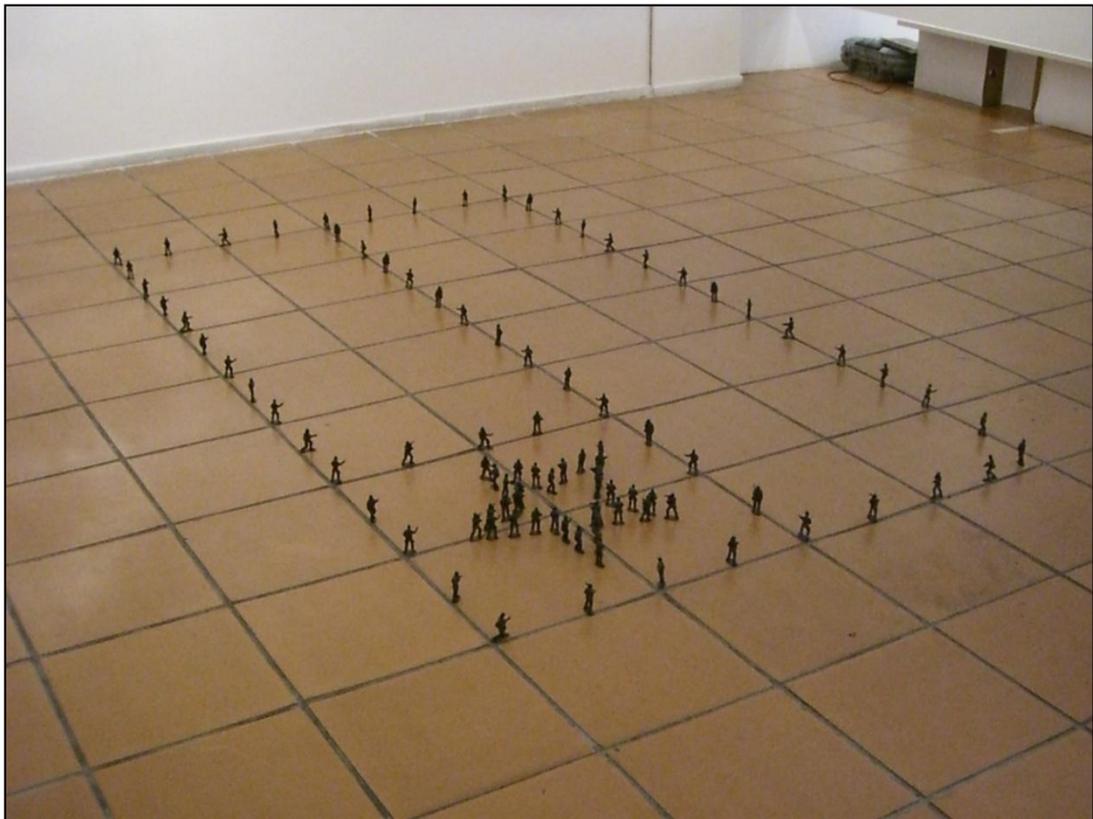
Cuarta Aproximación-Monumento de Baja Altura-

Instalación

2.33 x 3.77 metros

2006

Feria de Arte Contemporáneo Periférica 2006 Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Argentina.

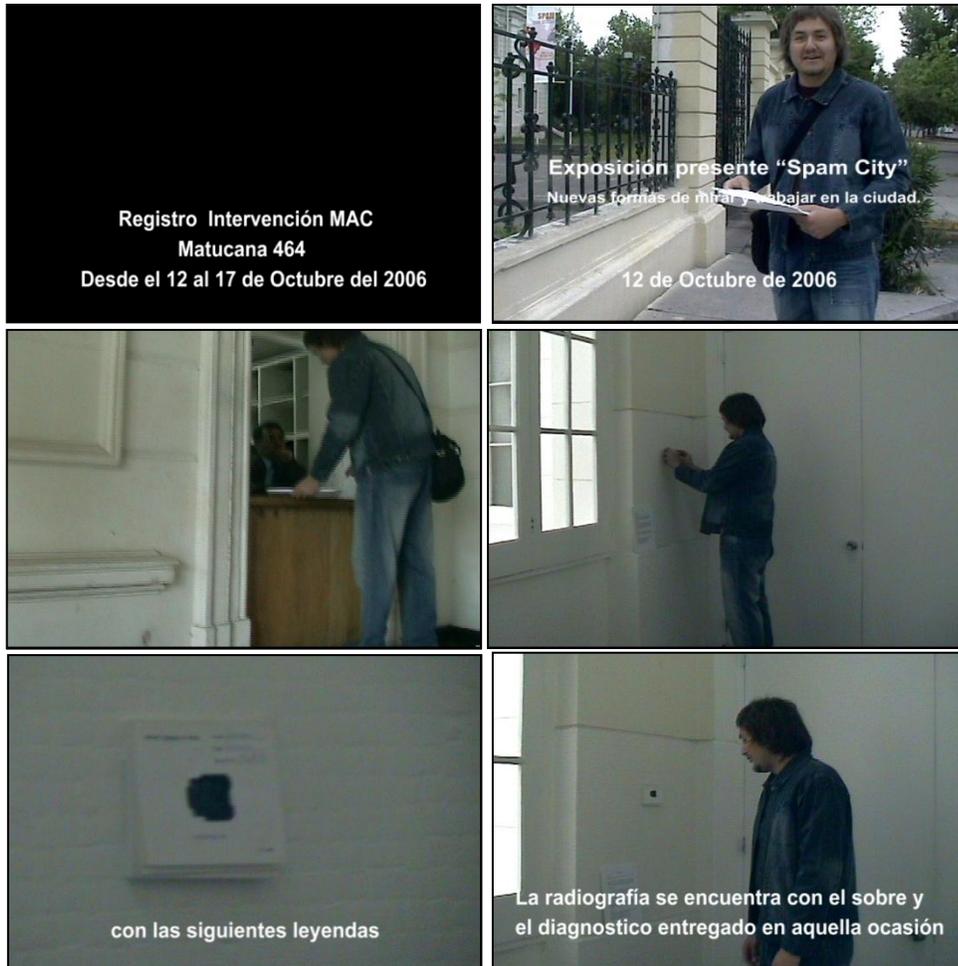

Radiografía de Artista

Video performance

10 min.

2006

(En CD adjunto)

Sexta Aproximación -monumento de Baja Altura-

Instalación

1,50 x 2 metros

2006

Quinta Aproximación -Monumento de baja Altura-

Instalación

144 x 233

2006

Tercera Aproximación- Monumento de Baja Altura-

Instalación

0,40 x 7,0 mtrs.

2006

Segunda Aproximación -Monumento de Baja Altura-

Instalación

7 x 7 metros.

2006

Primera Aproximación -Del Fuego al Agua-

Video Arte

34 Segundos

2006

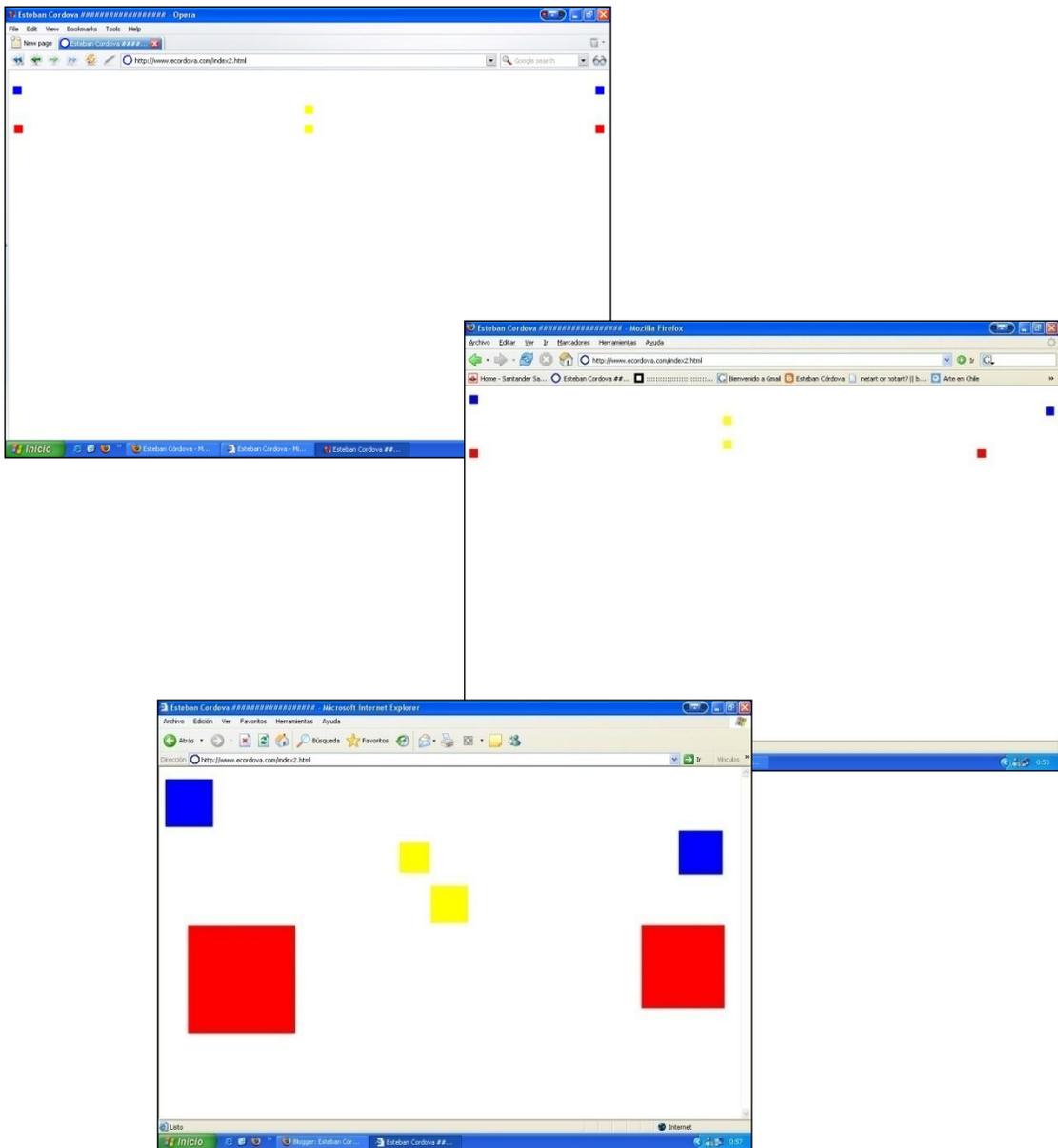
(En CD adjunto)

Punto de vista, módulos digitales

Web.Art

1024 x 768

2005

(En CD adjunto)

Experiencias Sonoras desde la visualidad Artística

Arte Sonoro

2005

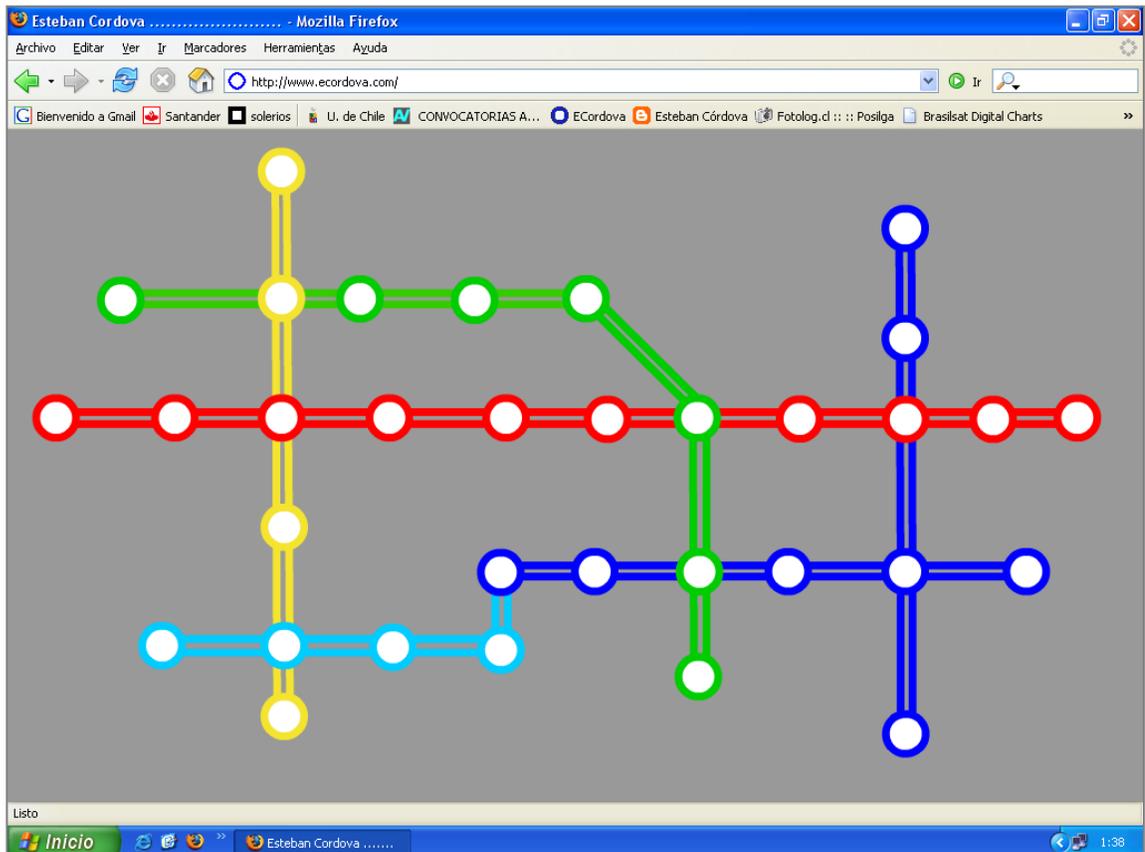
(En CD Adjunto)

Nodos

Net.Art

1024 x 768

2005

(En CD Adjunto)

Intervención en el Museo (MNBA)

Performance

30 minutos

2006

Metáfora del habitar en un campus II

Performance (Discreta)

2005

Apropiación” (Sala Juan Egenau)

Instalación

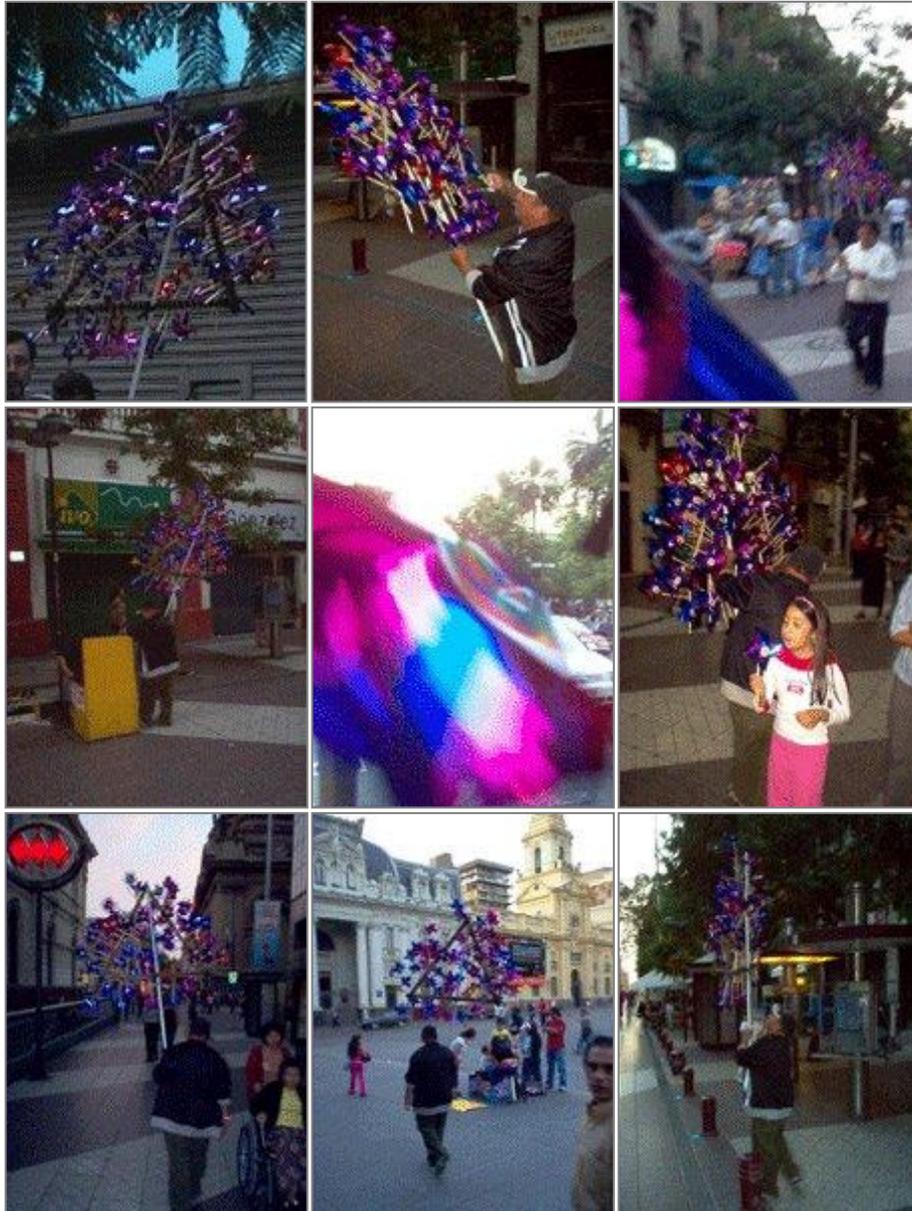
2005

Deriva

Acción de Arte

2005

Caballetes

Escultura

2004

Sistema educacional

Instalación

2004

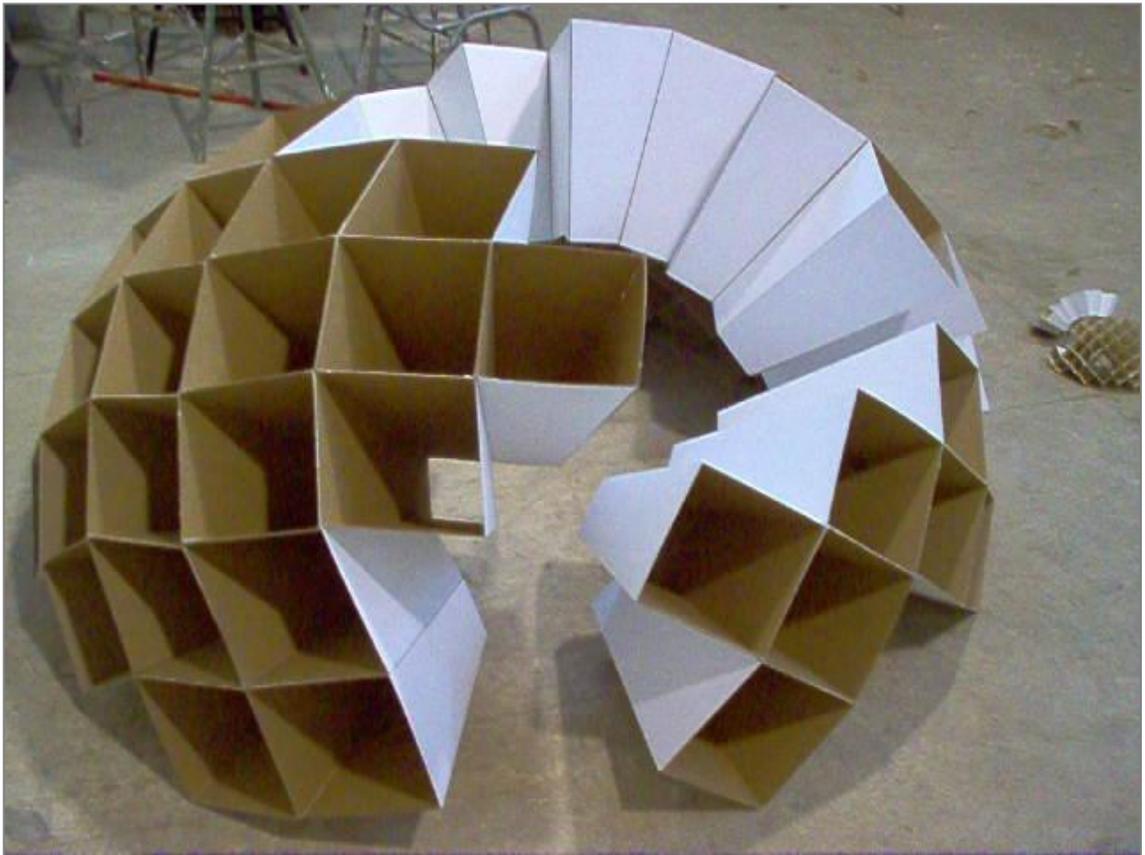

Traducción modular orgánica

Escultura

150 x 150 x 90

2004

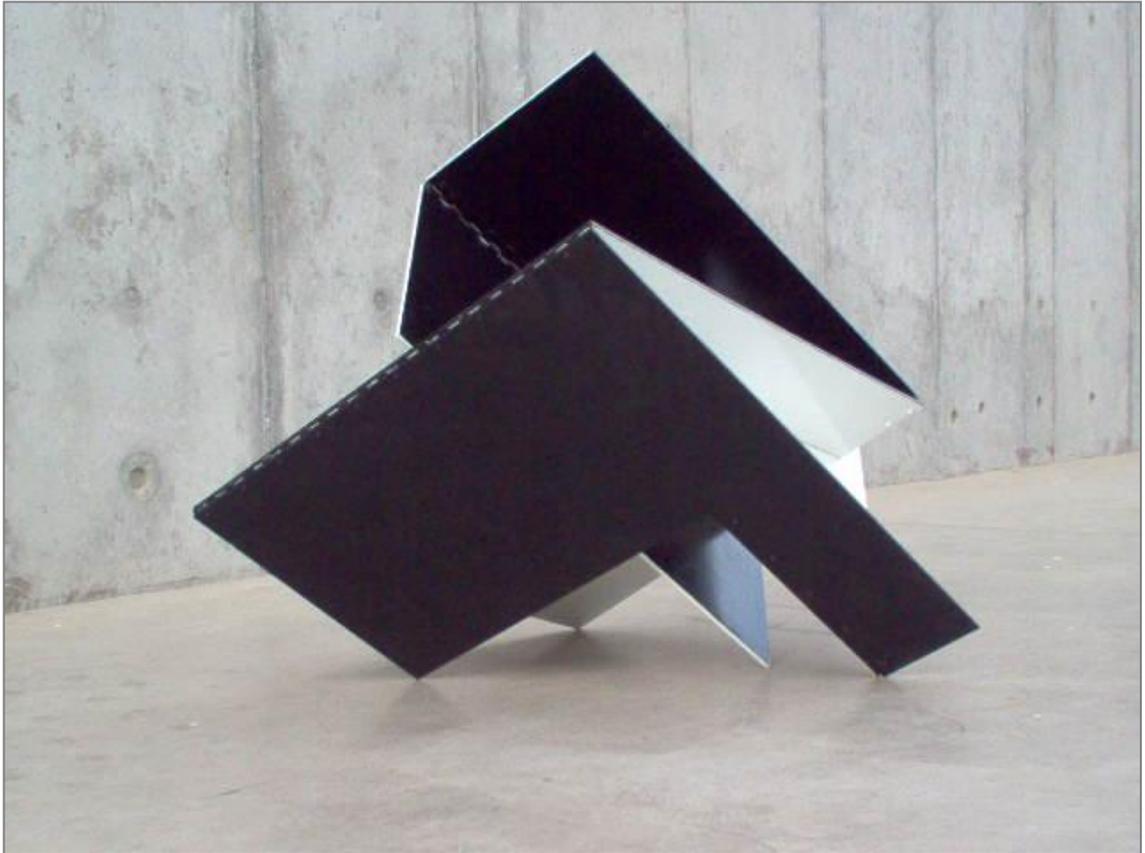

Escultura para Departamento I

Escultura

50 x 100 cm.

2004

(En CD Adjunto)

Cubo Instalación

Escultura

10 x 10 x 10

2004

Constitución de escena

Arte Postal

2003

404

Net.Art

1024 x 768

2003

(En CD Adjunto)

Sistema modular básico I

Escultura

2002

