

critic@arte

www.criticarte.com

Arte Acción y Espectador; FART en Guadalajara

La ciudad de Guadalajara, Jalisco, representa una escena de arte contemporáneo y cultural de intensa actividad entre lo emergente y lo consolidado (http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_en_Guadalajara_%28M%C3%A9xico%29). La atención cultural en general, desde la música a las iniciativas de artes visuales, se extiende en la interrelación entre instituciones de la Secretaría de Cultura y las universidades. El esfuerzo puesto en mantener una escena pujante se aprecia a través de sus museos, radio, TV cultural y espacios autónomos (Instituto Cultural Cabañas, Museo de Arte Zapopan,...) así como la próxima construcción que inicia en Junio 2015 de la “Ciudad creativa digital” y la efervescencia de manifestaciones culturales de interés. Mientras, en Puebla desaparecen espacios de arte contemporáneo y se eleva un anacrónico Museo Internacional del Barroco sin base museográfica con fin meramente turístico, al tiempo que surgen el Museo del Ejército, el Museo de Tesoros de la Catedral, y el Museo de la Música siguiendo los intereses de un gobernador preocupado de contentar, respectivamente, al Ejército, al clero católico, y a TV Azteca con esas prerrogativas revestidas de apariencia cultural buscando el apoyo en su carrera presidencial y rodearse de súbditos plegados a su objetivo, que ha obligado a renunciar ya a dos Secretarios del Consejo Estatal de Cultura bajo la SEP, colocando en su cabeza al propio secretario de la SEP, Jorge Alberto Lozoya, que procede sin rechistar con los intereses particulares del gobernador.

Se llevó a cabo en Guadalajara del 25 al 28 de Febrero de 2015, la 5º edición de FART (Festín del Arte Contemporáneo) (<http://fartmexico.org/conoce-fart/>). FART es una de las actividades anuales que surgen en el dinámico panorama de Guadalajara, y al que en esta ocasión fui invitado a participar. FART es un encuentro desarrollado por iniciativa de Ángel Urzúa del “ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara” y su equipo que, convocando a intelectuales y artistas, brinda la posibilidad de adentrarse en las ideas actuales del arte. En esta ocasión, la reflexión se centró en el arte des-objetualizado desde las cuestiones del espectador y el espacio público, el arte de acción, la estética relacional y el arte colaborativo.

El Accionismo Vienés de los Setenta dominaba el panorama discursivo por la cancelación de la exposición de Hermann Nitsch en el Museo Jumex, aunque que se mantuvo la actividad paralela en el Ex Teresa Arte Actual estrenando su “*Sinfonía für*

Mexico” (www.youtube.com/watch?v=0pAWHig_IJw) Al mismo tiempo, creo que al reflexionar sobre el performance resulta ineludible considerar las jornadas de manifestaciones al cumplirse los cinco meses de la desaparición de 43 estudiantes y 3 asesinatos de Ayotzinapa, en el mismo día de la nuestra mesa redonda.

En la mesa redonda “Arte Acción y Performance” realizada en “Casa Museo Taller José Clemente Orozco”, compartida con Miguel Rodríguez y Hernain Bravo y moderada por Alejandra Jaimes y Alan Sierra, presenté bajo el título “*Cuerpo individual y social; figuras de lo obsceno contra la política y el consumo*” la idea que el cuerpo individual, depositario y eje de acciones que aparece como figura de lo incómodo y obsceno al desnudar las formas con las que la política y el consumo oprimen al individuo, apunta hacia el cuerpo colectivo como expansión de sentido e inmersión en la experiencia del cambio social. Del cuerpo (Siguiendo lo planteado por Jon Bearsley-Murray en su ensayo “Poshegemonía”) como potencia de energía revelada en el encuentro entre los cuerpos en los “afectos” que se transforma en “hábitos” como “afectos congelados”, los cuales se proyectan a la actividad de la “multitud” o cuerpo social, “afecto en acción” donde el arte, un arte de contexto y compromiso social se implica con sus estrategias en las tácticas de actuación política y transformación social.

Ahondando en lo perturbador de la transgresión provocativa del uso del cuerpo en el arte acción inicié mi planteamiento desde la proyección de un performance de Otto Muehl, que con Herman Nitsch destacó en el Accionismo Vienés, con su confrontación extrema y esa vez, simbólica y brutal, en “Oh Sensibility” de 1970 del que vi la película completa en la galería Baron/Boisanté de New York en 1998 (www.ubu.com/film/muehl_sensibility.html) El mito de Leda y el cisne escenificado con seducción erótica entre Otto, una mujer, y una oca que termina degollada a manera de rito sacramental en el que continúan bañándose en la sangre que fluye desde el cuello cercenado y masturbándose con su cabeza; Eros y Tánatos fusionados. Ese impacto que deja una actuación así se aúna a la impresión provocada por Pierre Pinoncelli que se mutila el meñique en un festival de performance en Cali (Colombia) en 2002 en protesta por el secuestro de Ingrid Betancourt por las FARC.

Francis Alÿs caminando por las calles de México DF con un arma en la mano supone, como la mujer desnuda -quizás opositora al gobierno cubano- paseando por las calles de Camagüey en Cuba (www.youtube.com/watch?v=cix_Jzw2Bg8), una amenaza que termina con ambos protagonistas golpeados y encerrados por la policía; el cuerpo desnudo como arma individual contra el sistema. Este cuerpo individual se inclina a confrontar de manera crítica las estructuras del mundo del arte y del mercado actuando tanto sobre los espacios feriales como en el sacralizado museo, tal como resultan los ejemplos de performance de Deborah de Robertis frente al cuadro “El origen del mundo” de Courbet (www.dailymotion.com/video/x1yaxll_une-artiste-expose-son-sexe-sous-l-origine-du-monde_news) o la confrontación activada por la propia desnudez de Milo Moiré en “The script system” (www.youtube.com/watch?v=slsu54N7Unk) “La vida desnuda” (www.youtube.com/watch?v=rz_yP_Ipnko)

La proyección del cuerpo-individuo hacia la esfera de lo social forma el cuerpo colectivo que opera articulando la disolución del sujeto aislado, impulsando en la difusión y mediatización la extensión virtual de la “multitud” en red agrupando diferentes unidades

de resistencia. Se busca a través de la co-implicación del ámbito social con el arte en el entrecruzamiento de las tácticas colectivas con las estrategias artísticas, que respaldan al arte como un dispositivo de conciencia y percepción dirigido a impulsar los valores del humanismo, e incidir de manera dinámica sobre la realidad.

Las acciones comentadas por los artistas participantes en la mesa se centraron en la esfera reflexiva del cuerpo y su agresión en el espacio socio-urbano. Miguel Rodríguez Sepúlveda (www.miguelrodriguezsepulveda.com) (www.circuloa.com), que busca involucrarse él mismo en las obras, mostró cómo transforma objetos e imágenes mezclando sonido y materialidad subordinando su quehacer disciplinario al concepto que plantea en la obra. Las obras de Hernain Bravo contrastan con los planteamientos de Miguel Rodríguez Sepúlveda: Mientras Miguel asigna al despliegue frente al espectador o la construcción ambital por medio de la técnica audiovisual un componente considerable del significado, Hernain suele hacer de la actuación intempestiva en su entorno urbano, registrada en video, la esencia de su actuación.

FART inició con la excelente conferencia “*El espectador en el arte*” impartida por Dr. Alberto López Cuenca, quien fue desgranando con claridad el modo cómo desde la apertura de los Salones Oficiales en el siglo XVIII, que puso al alcance del ciudadano la producción pictórica y escultórica, se busca confrontar desde el respaldo de la razón y la palabra escrita la realización plástica que el espectador contemplaba en el espacio público y por la que se crearon las instituciones características del mundo del arte hoy desde la Academia al Museo con la crítica y las galerías, y que hoy se ha extendido al dominante imperio del mercado, subastas y especulación invadido de Bienales y Ferias con un espectador engranado con la situación del arte convertido en espectáculo, que con su teléfono absorbe como receptor digital propagando imágenes en virtud de la extensión de la red de internet. Un espectador que surge en la Historia desde el escrito y la razón reflexiva, y que sucumbe hoy a la indiscriminada imagen irradiada. En el proceso apunta su evolución desde teorías filosóficas y los procesos de creación plástica donde el espectador, en actitud colaborativa o de índole relacional, es cada vez más parte de la obra artística haciéndose indistinto de ella, al tiempo que las prácticas artísticas se subsumen en ese capitalismo cultural consecuencia de las fuerzas económicas del post-fordismo.

Alberto pudo continuar su diálogo propositivo y revisionista de la situación contemporánea del arte en una jornada celebrada bajo el nombre “Alto Voltaje” en “Trama Centro” (<http://tramacentro.org/>) con la que se abordaron temas relevantes planteados directamente por los asistentes desde la creatividad a la Estética y la política, la enseñanza del arte y la disolución del autor y el refuerzo de los derechos de autor, que fueron desmenuzados desde sus planteamientos epistemológicos.

FART continuó con otras sesiones directas de participación de los invitados en “Alto Voltaje” para dialogar con los interesados en ese succulento festín abierto de ideas y experiencias, además de la charla “De la estética relacional al arte colaborativo” de Pablo Helguera, que llegaba desde el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York, y la mesa redonda “Arte en común” donde participaron Sofía Olascoaga del DF, Miho Hagino de Japón, y Carolina Caycedo de Colombia.

Comentarios: “arte@criticarte.com”. Este artículo, con imágenes, así como los anteriormente publicados, puede encontrarse en la dirección de critic@rte en internet: www.criticarte.com [Sígueme en](#) facebook: [criticarte](https://www.facebook.com/criticarte), twitter: [@arte_criticarte](https://twitter.com/arte_criticarte)

Ramón Almela
Doctor en Artes Visuales
Marzo de 2015