

TRANSFORMAR PROCESOS SOCIALES EN OBRAS DE ARTE ¿HASTA QUE PUNTO ES ESTA UNA RESPONSABILIDAD DEL ARTISTA?.

Ponencia presentada en el Encuentro Internacional sobre Arte Contemporáneo y Desarrollo Social llevado a efecto en el centro Cultural de Moravia el 19 de Marzo del 2009.

Al unir las palabras arte y responsabilidad del artista en la discusión de esta mesa, esto hace que naturalmente las relacione con otra palabra: El deber, el deber de lo que hay que hacer y esto reclama lo ético. Es así que cuando conectamos la palabra deber y arte, nos vemos obligados a regresar a las propuestas que hace tres siglos nos planteó en Alemania: Immanuel Kant en su famosa crítica de la facultad del juicio. Kant nos dice en la crítica de la facultad de juzgar que la búsqueda de lo bello, que es lo que hace el arte, pertenece a lo humano.

Habiendo planteado esto a través de mis reflexiones pretendo encontrar respuestas que me ayuden a justificar lo que hacemos y me apoyo en lo referente a la antropología actual sobre la identidad, que dice la crisis de hoy es la crisis de la identidad. ¿Hoy no sabemos todo lo que somos, ni para que?

Hoy estamos en una sociedad totalmente individualista, donde ser individuo es una meta y tiene que ver con problemas de separación no de unidad. La identidad no es un idealismo, esta tiene que concretizarse en el hacer sociopolítico, ético. Replanteo el tema de esta mesa en dos preguntas ¿que aporta el artista a la transformación social en su relación con ella y para que?

Tratare de ser específico en cuanto deseo justificar y aportar desde lo que podríamos llamar la frontera del arte y el devenir de nuevos paradigmas y en como comenzamos a relacionarlo con otras áreas cognoscitivas; una metodología podría ser: la de ver, juzgar, tomar decisiones y actuar.

El tiempo ha llegado en donde ya no es el porque de nuestra búsqueda, sino el ¿para que?. Como lo he mencionado en varias ocasiones el arte en la conciencia del sujeto es un juego, pero es un juego en serio y no solo entretenimiento.

Desde la filosofía trascendental kantiana me atrevo a decir que la responsabilidad del artista en cuanto a aportes a la transformación social siempre ha estado ahí, es el llamado a lo ético. Es ver la ética como una consecuencia del arte en sus relaciones es también el a priori que con la razón descubrimos, no inventándonos mas cosas de las que intentamos llenar e invadir nuestro vacío existencial, nuestra condición humana de seres de carencias.

Es la función de la estética aplicarla no solo bajo el rigor de la irracionalidad de la sociedad de consumo que como la de hoy pareciera que su finalidad por dar sentido a la "cosa en si" se limita tal vez solo a poblar la tierra con luces de neon y centros comerciales hasta el polo norte! (Diapositiva)

Como decía Kevin Carter el fotógrafo que después de ganar un premio Pulitzer por esta imagen se suicidó decía. "el peso total y el misterio del arte están desde el sujeto sobre una relación con lo esencial del objeto."

Es esta relación que ha hecho que ampliemos nuestra comprensión del arte con varias disciplinas del conocimiento y lograr un campo más amplio de relaciones en nuestra experiencia plástica. La galería venía investigando y experimentando desde la década de los 90 esta veta y la corroboro en el 2007, en Medellín 07 Encuentro del arte con lo que los teóricos llamaron arte relacional, un movimiento que se “caracteriza por dar una mayor importancia a las relaciones que se establecen entre y con los sujetos a quienes se dirige la dinámica artística que a objeto artístico alguno”. (Cárceles)

En el a priori de la relación entre sujeto y objeto en el caso de nuestro momento histórico y frente a horizonte común, aparece en nuestra conciencia los límites de cuanto podemos explotar y el cómo a través del arte podemos sensibilizarnos a preservar, divulgar y actuar lo que nos distingue como humanos!. La máxima de hoy sigue siendo todavía: belleza es sinónimo de sobrevivencia. (Diapositivas)

Desde esta conciencia en nuestra mente es que nace la justificación en cuanto a la responsabilidad del artista en aportar a la transformación social hoy y ver formas de intentar encontrar armonía entre su discurso individual o identidad personal y el que demanda de él la sociedad de hoy en cuanto a arte colaborativo, en comunidad o relacional, que es su identidad social.

Al justificar y valorar sus aportes a la transformación social visionamos con esta interpretación sobre la búsqueda de lo bello, que nos encontramos frente a un nuevo paradigma sobre la identidad del artista y de su hacer arte para hoy. El caduco sistema de exponer y valorar la creatividad solo en los objetos del artista aplicado a un espacio alternativo del arte, como es el de la galería del Colombo Americano de Medellín, está quedando atrás. No lo demeritamos, ni deseamos tampoco con nuestra posición salirnos del mundo del arte, pero sí desde la frontera del arte en su relación con otras esferas del conocimiento intentamos aportar a la transformación social buscando armonía entre el ser artista para hoy y su capacidad de hacer arte tanto individual como arte en comunidad, en relación con su entorno. Las demandas de una sociedad contemporánea le exige aportar a soluciones a los complejos dilemas desde la metáfora. (Diapositiva)

De los 18 laboratorios que hemos hecho desde hace 3 años en la Galería y los que se expanden con el programa Redesartepaz con una metodología afín en otros siete países hay evidencia de que algo está ocurriendo en cuanto al hacer arte y su compromiso social, en cuanto a su capacidad de alterar el pensamiento y de transformar.

Deseo aclarar mis inquietudes con dos preguntas que me hicieron como curador de arte dentro del programa Desartepaz y su grupo de investigación sobre el currículo del mismo: ¿considera usted los resultados de estas prácticas artísticas hechas en comunidad, en el caso específico hechas por estudiantes de último grado bachillerato o educación básica y dirigidos por sus profesores de estética como resultado de las visitas guiadas de las diferentes muestras de arte en comunidad como obras de arte?

Como Curador de una Galería de arte que ha visto la evolución del arte cruzar desde lo que era lo moderno, lo excluyente de toda forma de arte que no se pudiera valorarse desde Las categorías del arte: forma, color,

técnica, textura, etc la respuesta no llega inmediatamente, pues se requiere de otra actitud en cuanto al hecho de ser curador de prácticas artísticas. Los curadores o los directores/curadores de espacios alternos estamos capacitados para discernir, señalar, resaltar lo bello en relación al objeto hecho por el artista, pero a veces poco preparados para acompañar al artista y mediar en el proceso de las prácticas artísticas con la comunidad en cuanto a la búsqueda de lo bello. Aceptar esta realidad me salvo de ocultar con la arrogancia con que a veces el prototipo de ser curador en muchas instancias se le exige, que quien hace curaduría no lo sabe todo, no es la máxima autoridad en cuanto a decidir lo que es bello. Se requiere de un diálogo interdisciplinario con otros expertos, en este caso, con quienes la obra de arte se construye en comunidad o a como se refiere una de las investigadoras, Flor Cortés obras de arte en “situación de artista”. (*Diapositiva*) pues, no son artistas los estudiantes que las hacen, pero si en la presencia del artista invitado a dirigir el laboratorio los jóvenes logran estar en “situación de artista”. Un asunto que comienza a develarnos todo un campo de las posibilidades del arte y para los que estamos en esta línea del arte se nos ha convertido en una ruta sin retorno en cuanto al deber de lo que hay que hacer detrás de la palabra arte.

La otra pregunta fue aun más difícil de responder: ¿Que ocurre con la persona desplazada por la violencia, cuando se le es arrebatado la estética de su entorno? Por estética de su entorno entendemos su huerta, sus animales domésticos, sus cocina de leña, sus costumbres, en otras palabras ¿Que le pasa a la estética del Sujeto al dejar su casa de campo y tener que abrigarse en casas hechas de guacales de motores de carros por los cerros de nuestra ciudad y desde esos cinturones de violencia, mirar el monstruo de cemento, el desierto que se expande?

¿Cual es la responsabilidad del arte y del artista frente a esta pérdida de la estética como un fenómeno global? Como curador de arte entrenado a discernir asuntos estéticos en una modernidad a veces excluyente y llamada a reformularse, confieso que no tenía tampoco una respuesta inmediata a esta inquietud. Pero me llama la atención de que es desde afuera del mundo del arte que se hacen en este caso desde la pedagogía, estas preguntas acerca de la estética.

A veces para avanzar en el desarrollo del arte es importante “bajarnos de nuestro pedestal “ y escuchar las inquietudes de otros que pertenecen a otras áreas del conocimiento, el tiempo de solo valorar el enriquecimiento del ego a través de la obra de arte tanto para curadores como para artistas ha quedado atrás. Esto es lo que hemos visto en cada laboratorio de los que sobre diferentes problemáticas sociales llevamos y del como en generar esas “situaciones de arte” esta la valoración, el calificativo que se puede dar acerca del poder de transformación social en obras de arte.

Quiero hacer notar que para este semestre solo de la Universidad de Antioquia se graduaron alrededor de 50 jóvenes artistas con un título de maestros en artes plásticas. Si nos basamos en el sistema de valorar al artista y su producción en solo exponer objetos bellos, muchos de estos jóvenes que pasan por mi oficina no tendrán la posibilidad de exponer hasta dentro de 20 años y la galería es solo para muchos de ellos ya reconocidos el primer eslabón en este sistema. La Galería ha sido un semillero para las expresiones de estos jóvenes artistas tanto en lo individual como en lo colectivo. (*Libia Posada*).

Ya desde el pasado las sensibilidades de artistas como Van Gogh o Gauguin apuntaron a reactivar lo ético desde la estética como un deber, una responsabilidad y no simplemente a regirnos por una razón sobre lo estético regida solo bajo un sistema económico en crisis, muchas veces sin ética, peor, aliándonos con el principal enemigo del arte como lo manifiesto una vez, nuestro amigo el crítico Jaime Ceron: la publicidad, que nacida desde el arte, hoy engaña, y podríamos decir, que más que apoyar a lo que el arte y el artista es en lo esencial y su relación con el objeto instiga al olvido de lo esencial. Si arte se valora por el precio de las subastas de Sotheby's o Christie's o la Feria de arte en Basel, Suiza, desde este Centro Cultural de Moravia, desde esta comunidad de base nacida sobre un basurero también decimos que arte es también encontrar el deber de mantener una armonía entre el proyecto individual del artista y el que demanda de él la comunidad, para que así con el acompañamiento del curador en la defensa de la metáfora, podamos encontrar diálogos con otras áreas del conocimiento que aporten hacer de esta realidad no una copia de la realidad, o un idealismo, sino propuestas plásticas inclusivas en donde la relación entre sujeto y objeto y su contexto sean esencialmente éticas, de ello depende nuestra sobre vivencia. Desde mi ser artista y hacer arte y curaduría por convicción puedo decirles lo bello es lo humano.

Juan Alberto Gaviria Velez
Director y Curador
Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell
CENTRO COLOMBO AMERICANO Medellín