

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA ***Observar/Investigar/Hacer: una metodología.***

Eddyluz Sosa Lcda. Artes Visuales - Profesora del Departamento de Arte -
Facultad de Arte.

VII Jornadas de la Cultura de la Investigación y II Encuentro de Investigadores en Áreas Artístico Creativas
27, 28 y 29 de noviembre de 2014. Facultad de Arte, Universidad de los Andes

RESÚMEN

La práctica artística contemporánea asume el reto de expandirse más allá de lo estético, filtrándose a través de los límites entre arte-cultura-vida-sociedad, en procura de una comunicación más efectiva con el entorno. Esta realidad plantea verdaderos retos en los ambientes académicos vinculados con los procesos formativos en el área artística, evidenciado la imperiosa necesidad de abordar el hecho creativo desde un punto de vista heurístico que favorezca el desarrollo de propuestas estéticas sustentadas en la reflexión teórico-crítica sobre los procesos de significación y comunicación implícitos en la dinámica sociocultural cotidiana.

En el caso de la asignatura-taller Expresión Tridimensional II, perteneciente a la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Los Andes, la incorporación de la investigación en los distintos momentos del proceso creativo ha permitido establecer una metodología que articula satisfactoriamente la conceptualización y proyección de ideas desde el enfoque crítico y comunicacional asumido por el arte actual.

Se exponen aquí cuatro (4) proyectos investigativos-creativos desarrollados bajo la forma de un diálogo crítico con el entorno en sus distintos niveles, desde lo íntimo/individual hasta lo

Colectivo/ambiental, concebidos y desarrollados por estudiantes del mencionado Taller durante el período 2012-2013.

Palabras Clave: Arte, Investigación, Interacción, Comunicación

ABSTRACT

The contemporary artistic practice takes on the challenge of expanding beyond what would be called *aesthetically pleasing*, blurring the lines between art-culture-life-society, in hopes of a more effective communication with the environment. This reality creates significant challenges inside of the academic atmospheres that are associated with the formative processes in the artistic area, shining a light on the urgent necessity to deal with the creative making from a heuristic point of view that favors the development of aesthetic proposals based on the theoretical-critical reflection about the processes of signification and communication that are within the daily sociocultural dynamics.

In the case of the subject-workshop Tridimensional Expression II, which is a part of the Visual Arts program at the Universidad de Los Andes, the inclusion of the research within the different moments of the creative process has allowed us to establish a methodology that successfully articulates the conceptualization and projection of the ideas from the critical and communicational approach assumed by contemporary art.

Here we see four (4) different research-creative projects developed under the form of a critical dialogue with their surroundings at its different levels, from the intimate/individual to the collective/surroundings, conceived and developed by students from the aforementioned workshop during the 2012-2013 periods.

Key Words: Art Research Interaction Communication

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA

Observar/Investigar/Hacer: una metodología.

Eddyluz Sosa

El arte actual se encuentra ante un extenso panorama de posibilidades expresivas, en el contexto de un mundo altamente problematizado que ya alcanzó el futuro sin haber logrado todavía resolver muchos de sus problemas más apremiantes.

Si bien la creación, en cualquiera de sus ámbitos, disfruta hoy en día de una libertad absoluta en cuanto a medios y lenguajes, amén de una profusa variedad de recursos tecnológicos, el arte sólo es definido como tal en virtud de los contenidos que pueda llegar a plantear, evidenciando un esfuerzo creciente por acercarse al entorno vital del ser humano, interviniéndolo y minándolo de reflexión, acercando los límites entre ética y estética y generando nuevos modos de ver, crear y vivir (1).

En el ámbito académico, éste tránsito (de la conceptualización a la vivencialidad, del artista/detonante al artista/facilitador, de la obra-para-ser-pensada a la obra-para-ser-experimentada, del espectador-que-reflexiona al espectador-co/creador de la obra), amerita la instauración de marcos de referencia y metodologías que faciliten el abordaje de tales mutaciones dentro los programas de formación en arte.

24

24

Y es este el punto crucial en el que la heurística pasa a jugar un papel preponderante, ofreciendo herramientas que permiten hilvanar discursos estético-plásticos partiendo de la observación crítica del entorno para la posterior elaboración de propuestas que dialoguen de manera efectiva con el mundo circundante (2).

En el caso específico de la asignatura-taller Expresión Tridimensional II, última en el eje de Diseño Tridimensional del pensum de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Los Andes, la misma fue concebida desde sus inicios como un taller de escultura en el sentido tradicional, es decir, enfatizando el desarrollo de habilidades y destrezas de tipo técnico-instrumental enfocadas hacia la producción de objetos(3), cuya apreciación quedaba restringida al enfoque plástico-formal, ya trascendido como paradigma de creación estética.

Respondiendo a la inquietud de orientar dicho espacio formativo hacia el manejo de contenidos más cercanos a la realidad del arte actual, la incorporación de la investigación como parte fundamental del proceso creativo

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA
Observar/Investigar/Hacer: una metodología.**Eddyluz Sosa**

ha permitido involucrar a los estudiantes con inquietudes que amplían el radio de acción de sus proyectos hacia propuestas de tipo reflexivo-comunicativo, haciendo posible trascender el modelo inicial del taller hasta convertirlo en un laboratorio de experimentación estética desde cual se ha logrado expandir la definición de *tridimensionalidad* más allá del objeto en sí mismo, más allá de la representación y más allá del mundo interior del artista, proyectándola hacia la vida misma.

La metodología implementada para lograr tal fin ha consistido en la estructuración del proceso creativo en tres (3) ejes de acción, derivados de las definiciones de *praxis*, *poiesis* y *techne* a saber:

Praxis: Acción de llevar a cabo algo y que tiene su fin en sí misma; por lo tanto no crea o produce un objeto ajeno al agente o su actividad (4). En este caso se asume como la reflexión previa y permanente que caracteriza la inquietud creativa.

Poiesis: Acción que tiene su fin en aquello que crea; significaría entonces: producción o fabricación, es decir, acto de producir o fabricar algo (5). En este caso se refiere al resultado de la aplicación de la *techne* para la concreción de la *praxis*.

Techne: El término designaba inicialmente a todas las "técnicas" o "artes" como conjunto de conocimientos cuyo objetivo es la creación o producción de algo (6). En este caso se refiere al compendio de recursos que permiten la concreción material de la *praxis* para alcanzar la *poiesis*.

En este sentido, el valor diferencial aportado por la práctica investigativa se activa desde el nivel de la *praxis*, a partir de la definición de un foco temático derivado de los intereses e inquietudes particulares de cada estudiante, sobre los cuales se sugiere una indagación en cuanto a referentes, tanto conceptuales como estéticos. Éste paso preliminar aporta al mismo tiempo una valiosa información en lo que respecta a la *poiesis* y la *techne*, entendidos respectivamente como la propuesta personal y los modos de hacer, de forma tal que el discurso planteado pueda ser traducido al lenguaje más idóneo para su óptima comunicación en los términos requeridos por el receptor contemporáneo, quien se está habituando cada vez más a dialogar con un arte que le hable en su mismo idioma.

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA *Observar/Investigar/Hacer: una metodología.*

Eddyluz Sosa

Al mismo tiempo, la discusión grupal de los parámetros tanto conceptuales como estético-plásticos involucrados en la estructuración de cada una de las propuestas conlleva al ejercicio del sano debate de ideas, constituyendo un preámbulo a la práctica crítica y curatorial en torno a las obras en pleno desarrollo, monitoreando su evolución sin perder de vista la coherencia entre lo planteado y lo creado, pero sin abandonar la flexibilidad ante los cambios de rumbo que pudieran surgir de la misma dinámica implícita en el proceso de cada artista.

De este modo se nutre el imaginario estimulando la creatividad, desplegando a la vez un panorama crítico que estimula el surgimiento de ideas propias acerca de determinadas problemáticas, *generando conocimiento*.

En resumen, la investigación asumida como nutriente principal de una metodología para abordar el hecho creativo, ha generado un bucle de retroalimentación entre *praxis, poiesis y techne*, cuya aplicación en el desarrollo de los proyectos ha arrojado resultados más compatibles con los planteamientos estéticos, formales y comunicativos asumidos por el arte actual. Para ilustrar de manera sucinta lo expuesto, se exponen a continuación cuatro (4) casos seleccionados entre estudiantes cursantes del taller durante los años 2012-2013.

26

26

La Caricia del Viento. Instalación. Mayerlin Aray 2013.

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA *Observar/Investigar/Hacer: una metodología.*

Eddyluz Sosa

La artista inicia su proceso creativo a través de la elaboración de formas escultóricas cuyos elementos compositivos pudieran generar experiencias gratas en los espectadores, ofreciendo una alternativa a la creciente hostilidad que, a su juicio, observa en el entorno cotidiano. Partiendo de esta problemática, el proceso investigativo hizo posible canalizar la inquietud inicial hacia el diseño de una experiencia de convivencia (*praxis*), definiendo el núcleo generador de la propuesta en torno al concepto de *gentileza*.

La indagación sugerida estuvo enfocada hacia el concepto aristotélico de *vida buena* (7), y permitió concebir la obra como una instalación a ser realizada en un fragmento del espacio público especialmente concurrido, siendo el lugar escogido la Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida (*poiesis*).

Un estudio de las necesidades y condiciones particulares del entorno seleccionado y del mensaje que se deseaba comunicar condujo a la decisión de construir una estructura que, siendo una reinterpretación del penetrable cinético desde el punto de vista formal, invirtió su definición como *forma desmaterializada*(8) hacia la de *espacio materializado*. La intervención (*techne*) consistió en la colocación de listones colgantes de tela paralelos entre sí, suspendidos verticalmente en un área específica de la plaza. El uso de materiales no contaminantes y livianos al tacto y a la vista (telas de colores fríos); la libertad del espectador para experimentar o no la obra sin que constituyera una imposición, así como el respeto por los parámetros y lapsos establecidos por las autoridades competentes en la permisología correspondiente para el montaje y desmontaje, reflejaron también el concepto-eje de la propuesta.

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA *Observar/Investigar/Hacer: una metodología.*

Eddyluz Sosa

La Caricia del Viento. Mayerlin Aray. Instalación.
Listones de tela suspendidos.
Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, 2013

28

28

Memorias de la Carne. Performance/Foto-instalación. Albert Avilowsky. 2013

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA

Observar/Investigar/Hacer: una metodología.

Eddyluz Sosa

Partiendo de la exploración del autorretrato y el performance como géneros expresivos, el artista comienza a interesarse por las potencialidades del cuerpo humano como medio y discurso en sí mismo, llegando a través del proceso investigativo a definir el foco de su planteamiento en torno al concepto de *identidad*. La indagación, centrada en el tema de la semiótica del cuerpo (9), lo adentró en su propio espacio íntimo a través de su corporeidad física, convirtiéndolo en sujeto y objeto de su propia reflexión, llegando incluso a detonar episodios críticos de tipo emocional relacionados con su historia personal.

El fuerte matiz autobiográfico que tomó el proyecto fue canalizado a través de la elaboración de una metáfora del olvido como metabolismo de los recuerdos (10), asumiendo el cuerpo como espacio de la memoria (*praxis*). La intención fue generar una obra que reflejara la modificación de los recuerdos por el paso del tiempo, y la importancia de las evidencias de la memoria como sustento existencial (*poiesis*),

Como parte del desarrollo material de la idea (*techne*), el artista propicia en un primer momento la acción de ser "marcado" en la piel con hematomas producidos por succiones de su pareja sentimental, aludiendo a la impronta que dejan las vivencias en cada ser a lo largo de la existencia. Posteriormente, se inicia el registro fotográfico diario del desvanecimiento de los hematomas hasta su total desaparición.

La secuencia de imágenes, acompañada por el performance del artista desnudo (ya libre de marcas) de pie junto a las imágenes, y la exhibición de una serie de instrumentos validadores de la identidad social, tales como partidas de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, actas de defunción de familiares cercanos y fragmentos de cartas personales, conformaron una instalación que, partiendo del cuerpo, devino en reflexión acerca de los rastros de la existencia. Las huellas desaparecieron de la piel, pero... ocurrirá lo mismo con la memoria?

Memorias de la Carne. Albert Avilowsky. Foto-instalación/ Performance. Fotografías, documentos personales Museo de Arte Moderno "Juan Astorga Anta". Mérida 2013

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA
Observar/Investigar/Hacer: una metodología.

Eddyluz Sosa

Ego. Libro/Objeto – Happening – Instalación. Juan Zerpa. 2013

La inquietud del artista se enfocó inicialmente en los espacios mentales y su posible representación metafórica a través de ambientaciones cuyos aspectos formales reflejaran simbólicamente los contenidos de la psique. Mediante la investigación sugerida, relacionada con la estructura de la personalidad propuesta por el psicoanálisis freudiano y sus categorías: *Ello – Yo - Súper/Yo* (11), surgió la inquietud por generar un modelo que permitiera al espectador ingresar en los intersticios de su subconsciente, convirtiéndose en su propio terapeuta (*praxis*).

La misma línea investigativa condujo hacia la noción de *inconsciente colectivo* (12) involucrándola en el proceso creativo, aportando elementos como lo lúdico y el azar en la concreción material de la obra (*techne*). La misma

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA
Observar/Investigar/Hacer: una metodología.

Eddyluz Sosa

consistió entonces en el diseño y elaboración de un libro-objeto para ser usado como oráculo, conformado por dos mazos de cartas, cada uno de los cuales representa una serie de atributos referidos al *Ello* y al *Súper-yo*. La consulta se realiza extrayendo dos cartas, una carta de cada grupo, de forma tal que el atributo representado en una complementa el sentido de la otra; el cruce de ambas da como resultado el enunciado del *Yo*, cuya lectura dependerá exclusivamente de la interpretación que realice el consultante según su propia intuición, lo cual no deja de tener un cierto toque de ironía.

Ego. Juan Zerpa. Instalación. Mazos de cartas, mobiliario de exhibición.
Galería de la Librería La Ballena Blanca. Mérida 2013

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA
Observar/Investigar/Hacer: una metodología.

Eddyluz Sosa

La obra (*poiesis*) funcionó como un *happening* en el cual se expuso el oráculo a disposición del público, ofreciendo a los concurrentes la posibilidad desconectarse con la mente universal e indagar en los secretos de la suya propia, sin la intermediación de terceros, a través del azar.

No el vaso, el vacío! Performance. Luis Lugo 2014

Las primeras incursiones del artista en el ámbito de la espacialidad estuvieron enfocadas hacia la noción del vacío como parte de la forma escultórica. Partiendo de esa primera inquietud, la indagación sugerida se orientó a explorar el concepto de *vacío potencial* desde el punto de vista de la filosofía oriental (13), proyectándolo hacia nuestro entorno cultural.

La intención creadora se enfocó entonces en la producción de un acontecimiento (*praxis*), capaz de fomentar la apreciación positiva del vacío como alternativa a la inevitable incertidumbre y ansiedad que dicho concepto genera en nuestro contexto cultural (14).

En el desarrollo de la investigación se exploraron diversas posibilidades plásticas que pudieran constituir metáforas del vacío, llegando paulatinamente a una solución de tipo accional que permitiera experimentar el vacío más que representarlo (*techne*).

La propuesta (*poiesis*) se diseñó como un performance para ser realizado en el espacio público de la ciudad de Mérida, específicamente en la popular Esquina

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA
Observar/Investigar/Hacer: una metodología.

Eddyluz Sosa

del Judo (Viaducto Miranda c/ Calle 26). La acción consistió en la colocación de un stand en el que el mismo artista, con movimientos lentos y pausados, en absoluto silencio y actitud reflexiva, dispensaba *vacío* a los transeúntes en vasos (vacíos...) de plástico transparente, intervenidos con textos alusivos al tema tomados de la filosofía, la poesía y la ciencia.

Cabe destacar que la puesta en escena se llevó a cabo durante el mediodía, momento en que la emblemática zona es especialmente concurrida y caótica.

Tanto la acción como todos los elementos implícitos en ella estructuraron un discurso que, funcionando en distintos niveles, generó un *espacio/tiempo-otro*, "refrescando" simbólicamente tanto el espacio físico como el existencial en ese punto neurálgico de la ciudad.

No el vaso! El vacío... Luis Lugo. Performance. Esquina del Judo. Mérida 2014.

NOTAS

(1) Ardenne, 2003

(2) Ídem

(3) Cf. Facultad de Arte, 2011

(4) Referido en: Poética de la cultura: hacia una antropología de la póiesis, de Luis de la Peña Martínez. Consultado en septiembre de 2013 en [http://www.academia.edu/1886383/Poetica de la cultura hacia una antropología de la poiesis#](http://www.academia.edu/1886383/Poetica_de_la_cultura_hacia_una_antropologia_de_la_poesis#)

(5) Referido en: ¿Qué es la Praxis?, de Antonio González. Consultado en noviembre de 2013 en <http://www.praxeologia.org/praxis.html>

(6) Ídem

(7) Según Beatriz Carrancio y Edgardo Pérez, el concepto de *vida buena* planteado por Aristóteles en su *Política* se refiere al hecho de que el foco de la naturaleza social del hombre, más allá de una actitud gregaria por conveniencia para lograr la subsistencia, debe consistir en la búsqueda de condiciones que permitan a todos los miembros de una sociedad la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus potencialidades. La liberación del corsé academicista ha permitido al arte actual asumir nuevas narrativas centradas en la búsqueda del restablecimiento del sentido ético en las relaciones, tanto interpersonales como sociales, recuperando la dimensión de vida buena en tanto que genera alternativas y/o utopías relacionadas con las posibilidades de una coexistencia basada en el respeto a las diferencias.

(8) Referido en: Soto Universal, de Luis Xavier Grisanti, consultado en octubre del 2013 en

http://www.eluniversal.com/2005/01/27/imp_opi_art_27491D

(9) Referido en: El Cuerpo Vivido. Algunos apuntes desde Merleau-Ponty, de Karina P. Trilles, consultado en febrero de 2014 en <http://institucional.us.es/revistas/themata/33/13%20trilles.pdf>

(10) Cf. Augé, 1998, p. 19

(11) Aupin, 2000, p. 82

(12) Cf. Jung, 1998

(13) Capra, 2001, p. 267

(14) Cf. Capra, 1985

REFERENCIAS

Ardenne, P. (2003) *Arte Contemporáneo y Política: una relación tensa y ambivalente*. Consultado en marzo de 2007 en la página web

<http://fundacionstart.org/home/anunciantes/interferencia/Pare.html>

Augé, M. (1998) *Las Formas del Olvido.*, Barcelona: Gedisa

Aupin, J. (2000) Una revisión de la teoría psicoanalítica a la luz de la ciencia moderna. Tomado de

**MÁS ALLÁ DE LA MIRADA...ARTE QUE PIENSA
*Observar/Investigar/Hacer: una metodología.***

Eddyluz Sosa

<http://books.google.co.ve/books?id=8O81kic5J5AC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=teoría+de+freud+ello+yo+superyo&source>

Capra, F (1995). El Punto Crucial. Barcelona: Integral

Capra, F (2001). El Tao de la Física. Barcelona: Sirio S.A.

Carrancio, B y Pérez, E (s/f). Relaciones entre la Política y la Estética de Aristóteles. A Parte Rei: Revista de Filosofía. Consultado el 5 de marzo de 2008 en <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/index.html>

De la Peña Martínez, L. (s/f) Poética de la cultura: hacia una antropología de la póiesis, de Luis de la Peña Martínez. Consultado en septiembre de 2013 en

http://www.academia.edu/1886383/Poetica_de_la_cultura_hacia_una_antropologia_de_la_poiesis#

Facultad de Arte, Universidad de Los Andes. Programas de la asignatura Expresión Tridimensional I. Mérida 2011

Grisanti, L. (2005). Soto Universal, consultado en octubre del 2013 en

http://www.eluniversal.com/2005/01/27/imp_opi_art_27491D

González, A. (s/f). ¿Qué es la Práxis? Consultado en noviembre de 2013 en <http://www.praxeologia.org/praxis.html>

Jung, C. (1998). Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Buenos Aires: Paidós

Trilles, K. (2004). El Cuerpo Vivido. Algunos apuntes desde Merleau-Ponty, consultado en febrero de 2014 en

<http://institucional.us.es/revistas/themata/33/13%20trilles.pdf>