

Irónico mundo paralelo: Colmenas*

Alejandra Bertolucci

El vínculo que une a las abejas es la trofalaxis (proteína), complicado ritual de entrega y recepción de alimentos, en donde un recolector trae a la colmena provisiones para satisfacer las necesidades de la comunidad. La abeja recolectora ofrece parte de su botín a otra obrera que lo solicita. Se conforma un circuito constante de entrega y recepción de alimento.

Esta conducta de intercambio es innata e instintiva y forma un sistema de circulación en el paso de sustancias químicas de unos a otros. Estas sustancias regulan la producción de diferentes "clases sociales" en la colmena. Según el alimento suministrado por las obreras, se forman las diferentes clases sociales adultas: obreros, zánganos o reina.

A su vez cada colmena posee un olor característico que todos los miembros del grupo llevan consigo.

Ahora pensemos en transpolar esta situación de este mundo paralelo en el entorno del hombre. El hombre es caos y existe en un tiempo. Y el tiempo es creación en la medida que le demanda organización. El sujeto interactúa con el entorno y en su acción realiza un recorte de la realidad y la modifica para resignificarla. Como una gran colmena cada sociedad está integrada por interrelaciones humanas que van adquiriendo formas singulares y la unidad de esta estructura organizativa requiere de elementos cohesivos como la trofalaxis de las abejas (valores, creencias y costumbres) que sostienen la totalidad.

La transmisión cultural es un imperativo constante en toda sociedad como el alimento de las abejas obreras que se entrega y se decepciona en una circulación constante, ese alimento vital en el hombre es la cultura. Es la identidad asociada a sus ancestros, es la necesidad de saber a dónde ir en relación a otro y es el lugar donde está escrito el hombre en una comunidad lo que funciona como un sistema de interpretación del mundo. Inter-pretación vinculada con la construcción colectiva como el olor que llevan consigo las abejas de una colmena

Desarrollo:

El individuo urbano vive sometido a un caudal constante de estímulos perceptivos en un nuevo ecosistema cultural. En las calles de nuestra ciudad nos sentimos invadidos por imágenes, sonidos y olores que provocan una crisis de percepción. Si agudizamos la mirada descubrimos al mundo que nos rodea de una manera menos homogénea.

A partir de la contemporaneidad aparecen elementos tecnológicos e informáticos y el concepto de diseños que hacen pensar en nuevas categorías inclusivas en el arte. La manera de pensar es una historia de una teoría del arte y no de la historia del arte como disparador de nuevas categorizaciones en la dimensión estética para incluir nuevas manifestaciones artísticas.

Ya no se pregunta "¿qué es arte?" desde un enfoque ontológico, si no dónde funciona el arte desde una operatoria.

Entender el arte como una combinación de elementos y una operatoria es no poder identificar un objeto y la categoría de belleza como fue comprendida en el Renacimiento, pero si podemos identificar el carácter de artístico.

Este salto de la estética a la vida cotidiana se denomina *artisticidad*; a partir de la contemporaneidad se habla de *esteticidad* cotidiana.

Se produce el cambio en la instancia de producción, la obra se termina con participación del espectador denominada instancia de expectación.

En la obra, el artista utiliza nuevos dispositivos como el montaje, intervención performance, etc.

En la instancia de producción el artista trabaja un problema, un tópico, una estrategia o una táctica, y se pone el acento en el proyecto. Su evolución indica una urbanización creciente en la expresión artística.

La *artisticidad* es una cualidad sólo observable en el objeto de arte.

Este traslado de la estética a la vida cotidiana se denomina *esteticidad* y funciona con la intención de agradar y buscar el embellecimiento. Danto¹ determina el 3 reino a la vida cotidiana donde la estética rige el mundo.

¿Cómo y dónde se deposita la operatoria? ¿Cómo se combinan los elementos? Daney² dice: **"toda forma es un rostro que nos mira inmerso en el dialogo. Se conforma una ambivalencia donde la forma se define como un contorno que se opone al contenido"**.

Formas que presentan las características de un mundo, siendo un subgrupo de una totalidad de formas existentes. La estética relacional no es una teoría del arte sino una teoría de esas formas, es un tejido dinámico siendo la obra de arte un punto sobre esa red.

La forma nace de esa dialéctica, de ese artista y de la instancia de expectación. Las obras muestran los modos de estas relaciones sociales que reflejan la síntesis de sus complementos.

Se define este principio filosófico con el nombre de **dualidad** como esa síntesis de un todo que se divide en

AGENDA

CICLO "PLATAFORMA ARTE E IDENTIDAD 2012"
PROYECTO A CARGO DE DANIEL PEREYRA, FÉLIX TORREZ, VIVIANA MÉNDEZ.

El artista, en su rol de actor social, puede a través de su producción propiciar, de manera directa o indirecta, situaciones que ayuden a generar reflexiones sensibilizadas con la realidad que los circunda, estrechando los lazos con su entorno. Para ello, la intencionalidad de sus producciones puede estar centrada en el análisis y la reflexión sobre problemáticas que le son cercanas

Actualmente, con la apertura del mercado global y la integración regional, los referentes tradicionales de identidad dan paso a la producción y circulación simbólica de bienes culturales relacionados con las redes globalizadas.

La identidad está conformada por elementos de varias culturas o códigos en un mismo grupo. Sin embargo, simultáneamente se producen

partes iguales o pares que se complementan con los opuestos (materia-espíritu, ricos-pobres, lleno- vacío etc.). Constituyen dos características en uno. **La ambigüedad** le confiere a un objeto el doble significado.

La imagen de la villa 31 es metafórica y provoca la unión de ideas antagónicas. Un paisaje urbano, mixtura de llenos y vacíos, pobres y ricos que conviven en el mismo espacio.

La ambigüedad es un principio estético que permite lecturas abiertas a diferentes significados, es la poética del asombro y las sugerencias.

Este paisaje posee matices de múltiples significados que contrastan con un mismo significante y abren un abanico de variadas interpretaciones.

Posee dos sentidos contrapuestos, abriendo un debate por su falta de claridad. La tarea del artista es percibir y poner en sus obras estas paradojas que fluyen en este nuevo entorno cultural. La belleza se ubica en valores de choque. Según mi apreciación personal, el artista es un arqueólogo que descubre las capas de la exterioridad en un des-saber. Quizás él puede encontrar en la ambigüedad del objeto, o en la dualidad conceptual, los pilares constitutivos en su instancia de producción. Es el artista in analista y en su origen se asombra, reflexiona y se cuestiona.

Utiliza una desconstrucción de lo establecido y va en busca de un dialogo. A veces el gusto por “el mal gusto” adquiere formas interesantes de manifestaciones artísticas. De lo interesante y agradable tal vez se dirige a lo impactante.

Actualmente, se sitúan dos procesos simultáneos: **la mundialización cultural y la globalización**

económica. Se globalizan las relaciones económicas en termino de mercado. El capitalismo es el único sistema global. Aquí referimos también el principio de dualidad, son dos procesos en una totalidad. La globalización no

es la uniformidad de todos los sistemas; por el contrario, se presenta en forma ambigua y contradictoria, ya que proyecta fragmentación y homogenización. Nuevamente, aparecen los dos opuestos que se complementan: une-separa, multiplica-divide. Llegamos a pensar que vivimos incluidos, a mi parecer, en una simulación permanente con un nuevo metarelato: el consumo.

El mercado atraviesa todos los parámetros tanto analíticos como estéticos sobre el arte.

Es el mercado quien une el arte de elite y el arte de masas mundializando sus productos como mercancías para consumo cotidiano.

Las industrias culturales producen estas diferencias contradictorias y dialogantes de la imagen artística que mutan en diseños domésticos.

El mercado, el estado y el consumismo manejan un poder reticular que no visualizamos, constituyendo una **lógica del implícito**, ¿Cómo podemos observar algo cuando la trama es invisible? Sencillamente, generando respuestas artísticas creativas.

Desarmando las formas y las estructuras para descubrir el contenido existente dentro de un entramado escondido del todo.

* Texto presentado en la Jornadas estetico-discursivas, durante la Semana de las Artes. Dirigido por la Luisa Banini, 2011.

¹ Arthur Danto, El abuso de la belleza Editorial Paidós. 2005.

² Serge Daney : “Estetica Relacional” .2006.

Fajardo, Carlos. “Estitica y postmodernidad” 2001.

movimientos de reterritorialización que egendran nuevas formas de arraigo social. Lo local está en condiciones de transformarse en un canal de privilegio al momento de generar formación de identidad.

El territorio posee propiedades susceptibles de ser tratadas como recursos, por eso puede ser fuente de cohesión o definir una identidad social.

Los lineamientos generales de esta propuesta buscan profundizar los nexos institucionales, el de los alumnos y docentes con la producción colectiva, de las instituciones artísticas entre sí y de las producciones con el espacio social.

Consideramos necesaria la articulación de espacios y alternativas que posibiliten la producción colectiva entre docentes y alumnos, como otros canales de reflexión y construcción de vínculos institucionales. Como también la construcción de espacios que articulen acciones de producción entre las insti-tuciones educativas de formación artística.

Generar espacios pedagógicos alternativos que articulen la reflexión, el debate y la producción.

ESTE PROYECTO SE DESARROLLA EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN

Producción:

- Investigación
- Difusión
- Producción

Generar acciones artísticas colectivas vinculadas con la realidad y en contexto.

- Construir espacios de producción y reflexión entre docentes y alumnos de la institucion.
- Habilitar un espacio de construcción y red que vincule a través de la participación y la producción a las Instituciones artísticas de la ciudad de Buenos Aires.

Investigación

Realización de registros fílmicos, fotográficos y textos escritos de las experiencias realizadas, con el objetivo de generar a futuro una publicación escrita y un material de archivo y de consulta que formará parte de la biblioteca virtual y real del ISFA Lola Mora

Difusión

Muestra Itinerante de las producciones

Manifiesto del dibujo

América Sánchez + Norberto Chaves.

Presenta Pablo Zicarello, junto a la documentación fotográfica de graffittis.

Dibuja. El medio de expresión más antiguo, moderno, difícil y barato del mundo. Promoción internacional para el estudio y la práctica autodidacta del dibujo.

Este mensaje es una apelación a la memoria del hombre: Recordar nuestra mágica aptitud de comunicar el mundo de nuestra imaginación, experiencia personal, única en es-

encia y forma, por medio de la simple práctica del dibujo. El dibujo ha sido desechado como recurso de expresión de todos los hombres, empobrecido, y finalmente olvidado. Y así, este instrumento universal ha sido reducido a mera técnica especializada de los artistas, perdiendo, en este proceso, su sentido más profundo. Nuestra civilización es una paradoja: se jacta del progreso cultural al tiempo que degrada a sus miembros a un estado semiágrafo.

Es a partir de esta conciencia, que esta recordación re-
dunda en una propuesta: Recuperar ese don universal
del dibujo, conquistado por la humanidad en su niñez,
esa dimensión expresiva de la vida intraducible a otros
lenguajes, recreando aquellos mensajes silenciados que
ni la palabra ni el gesto pueden transmitir.

Volver a encontrarnos en las imágenes por nosotros
mismos construidas, recuperando esa fuente de com-
prensión y expresión y, por ende, de identidad cultural.
Dejar de ser los receptores mudos de una fantasía
prestada transformándonos en productores activos,
renovadores y enriquecedores del imaginario colectivo.
Las siguientes ideas se proponen como formas prácticas
de replanteo crítico de los prejuicios y actitudes autor-
represivas corrientes respecto del dibujo, y como aper-
tura a un enfoque liberador de nuestra natural
potencialidad gráfica.

Desinhibirse y ganar seguridad. Supera el temor a ex-
presarte, la timidez y el desaliento producidos general-
mente, por los juicios de familiares, amigos y maestros.

Desarrolla una actitud responsable e independiente hacia
la vocación y asume el riesgo de mostrar tu propia pro-
ducción en exposiciones, muestras personales, publica-
ciones y cualquier otro medio eficaz de comunicación.

Desarrollar los propios criterios de dibujo.
Asume y alienta la investigación y experimentación gráfica
en todas sus facetas, proponiendo permanentemente
nuevos métodos y ejercicios.
Potencia tu sentido crítico, los propios criterios de selec-
ción, y recrea constantemente los modos de evaluación.
Aprende a analizar y criticar tu propio trabajo y sus re-
sultados y transfiere ese conocimiento a los demás.
Rechaza el concepto corriente de “gusto” y la oposición
“buen gusto/mal gusto”, y somete a crítica la presunta
universalidad de los valores estéticos en que ésta se
apoya. Liberarse de las convenciones y los prejuicios

gráficos. Supera el tabú sobre la “copia”. Aprende y en-
seña a copiar, pues durante o después de esta práctica,
pueden descubrirse los propios medios de creación.
Acepta los efectos del azar como recurso creativo, pues
el “ensuciar” y el “corregir” también poseen su propio y
valioso lenguaje gráfico.

Valoriza el error como un hecho positivo e irreversible, no
sólo eficaz, sino incluso indispensable en el aprendizaje.

Enriquecer los recursos gráficos.
No impongas límites previos al proceso de formación ni
fijes su tipo de resultado. El aprendizaje del dibujo es un
proceso ilimitado.
Asume el apunte, el boceto, el gesto gráfico consciente
o inconsciente como fines en sí mismos y fomenta su
práctica.
Varía de soportes para dibujar: papel, cartón, madera,
pared, suelo, etc.
Considera tu biblioteca y archivo como una herramienta
fundamental de trabajo y de permanente consulta.

Asume y alienta el hábito de recopilar imágenes y textos
de cualquier origen clasificados y ordenados con sentido
práctico. El actual desarrollo de una actitud crítica ante la
realidad cultural y la creciente conciencia de sus prob-
lemas en individuos y organizaciones de todo el mundo;
y el creciente interés por empresas y proyectos que ali-
enten desarrollos de vanguardia en este campo, facilit-
arán la comprensión general de esta propuesta y de la
trascendencia de sus implicancias culturales.
Esta no es una iniciativa comercial ni institucional.
Pretende simplemente inspirar cambios positivos en el
sentido y la práctica del dibujo.
Si compartes estas convicciones, difunde esta propuesta
por los medios de que dispongas, y a ser posible,
amplíala; y pon en práctica estas sugerencias y las ideas
que éstas despierten a través de tu propia experiencia.

Barcelona Junio 1979

Metodología
Se realizará una convocatoria
abierta a la producción colectiva
entre alumnos y docentes, sobre la
problemática “Identidad”

Se convocará a los alumnos y
docentes del ISFA LOLA MORA.

Se establecerá un plazo de un mes
para definir el proyecto a producir,
durante este proceso se realizará un
encuentro de debate con artistas
especializados. Luego se extenderá un
mes para la producción, luego de la
cual se realizan sucesivamente al
proceso mismo dos visualizaciones
curatoriales para acompañar la
presentación final.

Las producciones presentadas serán
exhibidas en una muestra itinerante.

Se realizarán registros fotográficos,
filmicos y textos escritos sobre los
procesos y los resultados.

Cronograma :
• 3 de Septiembre: Lanzamiento.
"2+Curaduría".

• 12 de Septiembre: 18,30 hs.
Inauguración muestra retrospectiva,
obra de Irene Martín.
La artista se despide de la actividad
docente y presentará los pliegos de
su actividad copiosa y rica en traba-
jo, búsqueda, identidad y pasión.
Elegió al Lola Mora y al ISFA Lola
Mora como último lugar de lucha y
resistencia artística.

• 18 de Septiembre: Irene Martín
cerrará su muestra de despedida con
una clase especial de dibujo con
modelo. Para todos los alumnos del
ISFA Lola Mora, en forma
obligatoria. De las 18,30 a 21,30hs.

• 20 de Septiembre: Inicio a las 18,30.
Concurso de DIBUJO, ESCULTURA,
PINTURA Y GRABADO. Desde los
comienzos del ISFA Lola Mora se ha
ido desarrollando un modo de
encuentro extra académico con el fin
de estrechar vínculos entre sus
integrantes, al mismo tiempo que
entablar un diálogo acerca de las
producciones nacidas en el calor de
un concurso informal. En esta oportu-
nidad hacemos del Dibujo, la Escul-
tura, la Pintura, el Grabado y el Arte
digital un pretexto para alternar la
maquinaria cotidiana de clases con
un encuentro en horizontalidad; y así
propiciar una identidad en común,
en pleno proceso de creación.
Coordina la jornada la Profesora
Mónica Martínez.
Al final, no hay gran baile pero sí
una Choripaneada báquica a cargo
del Profesor Miguel Castaño.

Editorial: Que salte el que fue

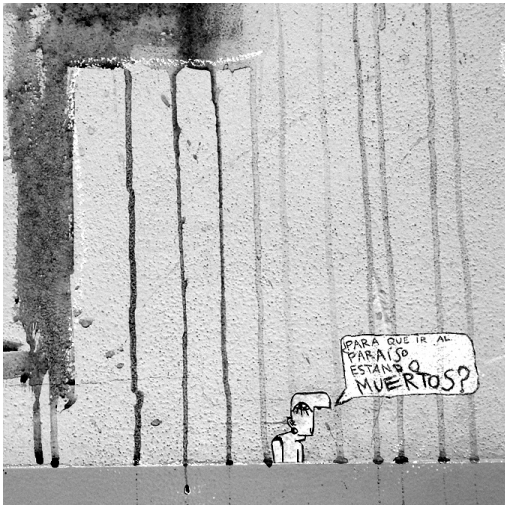
Marcelo Santorelli*

¿Alguien no quedó shockeado al regresar al Lola después de las vacaciones? ¿Alguien no bendijo el descanso visual, aunque más no sea perceptivo? ¿Alguien no lamentó una pérdida?

Confieso que cuando llegué por primera vez al Instituto, no en agosto sino en marzo, lo miraba como si fuera la Sixtina, pero con espanto. Tuve tantas ganas de escribir un artículo acerca de sus paredes (y cielorrasos y pizarrones y carpintería...) como hoy. Veo las fotos de Pablo Zicarello y entiendo que ha realizado toda una documentación, y que la blanqueada a la que asistimos le ha dado, más que sus clicks, el más clásico sentido. Yo también tomé fotos, y mis alumnos, sin imaginarme que alguna vez desaparecería la menesunda por la que circulábamos. Quedan para un banco cooperativo que propongo hacer.

Confieso nuevamente: odiaba la expresión de las paredes, especialmente cuando empecé a dar las clases. Pienso que entre expresión y arte hay una distancia real, importante de discutir y comprender. Todos podemos gritar, pintar, golpear, llamar la atención, de forma más o menos creativa, pero es necesario un cierto diseño de los actos y las consecuencias para postularlo como arte. También me pregunto por qué pedir tanta cosa a los estudiantes ¿y con qué autoridad, realmente? ¿sólo porque las instituciones bajo el mismo techo son de "formación artística"? ¿Y quién pone los términos de lo que es y no es, si incluso en la Bienal de Sao Paulo, en la última, el graffitti entró compulsiva e impulsivamente (como siempre lo hace) para reclamar su lugar? Es decir, yo no odiaba las paredes sin rescatar hermosísimos *stencils*, algunas otras imágenes muy creativas y unos

entramados increíbles que nos absorbían como un textil. En mis años de facultad nunca pudieron haber surgido, aunque las paredes de La Plata no eran las de un colegio de curas, precisamente. El muralismo semivandálico existía, y algunos buenos dibujantes siempre hay en las academias de arte, pero la cultura urbana hoy es otra cosa. Distinto el humor... o sea, HAY humor; distinto el consumo cultural en calidad y cantidad, y livianísima la conciencia, comparada con la de los artistas-altruístas, pretensiosos, estéticos y deudores de los mexicanos 50 años más viejos. No recuerdo mural de los '80/principios de los '90 sin reclamos explícitos. La diversión parecía prohibida.

Algo más para considerar, sin ánimo de hacer juicio. La maraña interfería y pasaba por encima de superficies necesarias. Ni un metro cuadrado para una proyección de video había en un aula regular, y el pizarrón no toma, tampoco ahora, la tiza. Es cierto que, en principio, para dar clase sólo hace falta personas, pero algunos recursos realmente aportan riqueza sin la que ya no acostumbramos a trabajar ni estudiar. Además de esto, aunque pretendan que no les perturbaban el caos expresivo, todos pudimos asistir a la potencia de la gráfica sobre el estado de ánimo, y a un cambio de luz.

Pienso en un video, *El arte subconciente de remover graffitis* de Matt McCormick¹, que trata de una brigada municipal de pintores "tapadores" de graffitis en EUA. Lo que rescata el autor no es tanto el arte perdido, sino el arte nuevamente aparecido, de las manos de los no artistas. Porque como todas las pintadas se tapan con colores sólo similares al de la pared (¡cómo reproducirlos exactamente!) lo que vemos no es una reparación sino sólo una tachadura. Sorpresivamente, la tachadura también expresa, y el arte contemporáneo, que todo lo permite, lo incluye e imperializa, teje involuntarias analogías con su propia Historia, gráficamente hablando: Malevic, Ad Reinhart ¡y tantos artistas concretos!, nuestros abuelos modernos.

Al margen de nuestros sentimientos, yo pienso que las paredes sólomente han cambiado de autores. Incluso ahora, recién estrenadas, no están realmente blancas. Hay manchas celestes, hay remiendos, hay errores, hay agujeros. Documentemos también también la nueva expresión.

* docente las asignaturas Arte digital y multimedia, y Sistemas de color.
¹The Subconscious Art of Graffiti Removal, 16mm, 16 min., 2001.
<http://goo.gl/4mCsk>

• 2 de Octubre: Mesa redonda y disertación con invitados a confirmar. Participa Adriana Galizio.

• 19 de Octubre, 18,30 a 22,30. Presentación de producción teórico discursiva a cargo de los alumnos del seminario de apreciación estética de la profesora Luisa Banini.

• 31 de Octubre: 1era. visualización curatorial (trabajos en proyecto o concluidos)

• del 3 al 8/12, 2da. visualización curatorial (trabajos concluidos o en proyecto).

• del 3 al 8/12, Evaluación para la primera presentación posible de los trabajos en la fecha del 15/12/2012

Esta agenda se nutre con las contribuciones de sus lectores.

Si bien hay temas que ya estan esperando ser editados, eventos académicos que esperan su turno para ser promocionados, esta publicación pretende ser para todo el ISFA Lola Mora como un espacio de comunicación y referencia, de consulta y de información.

Por ello los invitamos a colaborar con propuestas y con data para tener en cuenta.