

LOS PROCESOS COMO OBRA, UNA FUGA DEL SISTEMA

Brisa MP

*Escrito reflexivo- Residencia IV Beca Lab Interactivos de Hangar, 2019. PARATEX 52 .
Hangar , Barcelona, abril, 2021.*

Ya desde varios años atrás pienso en relación de los procesos de creación artística versus obra de arte.

Cuando hablamos de *proceso* como *obra* tendemos a borrar uno de los mecanismos del sistema productivo del *Arte* que es la obra y sin ésta entendida como resultado y producto no hay validación ni Institucional ni como artista.

Si damos más importancia a los procesos no hay un producto único e irrepetible, sino distintos pasos muchas veces erráticos , sucios, complejos, aciertos momentáneos, ramificaciones y trayectorias.

¿Podría ser esto un producto, una obra?... ¿Dónde está la obra?

No quiere decir que yo no haga obra, que no quiera hacer ni tener un resultado, sino que la pregunta apunta, si es posible que *el proceso* en sí, puede entrar en la categoría de *ser obra*.

La obra como ejercicio pluriforme , el registro de momentos ordenadamente en un catálogo, un video documental , un texto reflexivo, una o varias piezas montadas y expuesta por internet o en un espacio físico con un espectador espontáneo...O sencillamente una acumulación de fragmentos, de trozos , de restos, ruinas que posibilitan una lectura llena de discontinuidades: un extracto de video, una conversación , un intercambio de e-mails , una cita de un libro, un extracto de código, uno o varios sonidos, circuitos y dispositivos físicos , material orgánico corporal, natural o animal.

Finalmente una diáspora de ejercicios materiales físico o digitales, acciones dentro de una estructura que en su relación hacen obra y posibilitan distintas aproximaciones de lectura.

Los procesos incluye las pausas y la reflexión ,el ir atrás y adelante ...

“un momento que no tiene tiempo”...

¿Pueden estas operaciones, ponerse en valor como obra?

Para mí los procesos de creación parten de preguntas o puestas en relación de materias. Observando la mutación de sentido de tales materias en sus referencias y su transformación para producir nuevas posibles relaciones o sentidos.

Estas preguntas pueden tener varias respuestas o a veces ninguna , inicialmente no hay un objetivo resultante, lo pretencioso queda a un lado, y no hay sistema de producción que da continuidad a los pasos jerarquizadamente para terminar necesariamente en un producto.

Arte y Tecnología no es meramente un desarrollo de ideas que otro programa y construye o simplemente un espacio de generación de objetos , sino una búsqueda constante de metodologías y de aproximaciones materiales a estados sensibles, habitar espacios racionales desconocidos, un proceso de aproximación científica y a la vez intuitiva , de colaboración entre humano- humano y humanos - no humanos. Una puesta a prueba del cuerpo entonces un desafío constante del propio saber, una estado, que hoy llaman incertidumbre...

De cierta forma el proceso puede ser visto como una Performance dado que ésta es una obra y un procedimiento en el mismo tiempo y espacio que ocurre. La relación de cuerpo-tecnología no está separada de ningún proceso material, incluyen su relación de conflicto y configuran un diálogo específico.

El Arte (con mayúscula) como sistema, está basado ... o exige un producto y ese producto debe ser puesto en observación pública en un contexto específico, y entonces, de ese modo, se validará el proceso, pero no en sentido contrario.

Todo aquello que la institución contiene ya sea un museo, galería o sala de teatro, señala que lo que ahí se presenta u ocurre es “arte”, bien, ejemplos que cuestionan esto , hay muchos.

Por otra parte, la Historia del Arte está contada desde los resultados, desde la obra y el artista como marca. En todos los movimientos artísticos encontramos obras que son la firma del artista, de cierta forma esa marca se construye a partir de la repetición o copia, de un “gesto propio”, lo que llamamos sello o lenguaje propio.

El sistema productivo del Arte ha generado mecanismos de competitividad, como un valor propio del Sistema Capitalista lo que llaman “la sana competencia”. La mitad del tiempo lo intentamos *optimizar* llenando formularios para tirar adelante nuestra obra.

La competencia se cobija en el concepto de optimización, que según la antropóloga *Paula Sibilia* pone en relación la economía de mercado y las tecnologías, y de cierta forma esto está extendido en todas las facetas de nuestra vida en la actualidad.

Por otra parte existen una suerte de “moda” acerca de la “crítica de las tecnologías” o las “tecnologías desde discursos críticos”, mientras los discursos quedan en la charla, en la sala de clase y el papel, las prácticas son totales y calan en toda nuestra actividad profesional y sobre todo cotidiana. Lo importante será llevar a la prácticas mas allá de nuestro” grupito de amigos artistas” estás prácticas criticas que finalmente son prácticas éticas, y que no sean meramente ideas instrumentalizadas para estar “ en onda”.

En esta misma líneas nos preguntamos por las prácticas materiales.

No basta con pensar, también hay que ensuciarse las manos.

En estos procesos intervienen diferentes materias, no sólo son medios para, sino que inevitablemente nos afectan. [Esta cuestión la he trabajado anteriormente a nivel teórico y práctico a partir de la teoría del Actor Red de Bruno Latour].

¿ Qué relevancia tiene la materia , su manipulación y transformación en los proceso de creación de arte y tecnología?

Existen artistas que intentan situar líneas horizontales y entre todas las materias que participan en los procesos de creación, sean estas de cualquier especie.

Esta búsqueda de la horizontalidad atañe tanto al mundo de las ideas como de la manufactura, el hacer.

Hasta ahora no conozco pintor que no pinte o bailarín que no baila.

Personalmente no comprendo la práctica artística sin una producción de sentido que contenga la materia y para esto preciso la comunicación y afecto con ellas.

Esto puede ser obvio para un pintor, o un bailarín, pero no siempre lo es para los artistas mediales, que en algunos casos el contacto 1 a 1 con la materialidad física o digital carece de importancia en sus procesos creación y producción.

Materia y técnica van unidas, en este sentido la idea se equipara con la materia, lo metafísico- con lo científico , lo abstracto con lo concreto, todo está contenido en un sistema de relaciones, de todas formas siempre dinámico e inestable.

En mi última discusión anacrónica acerca de la dicotomía entre *Arte-Artesanía*, mi interlocutor decía que “un artesano no es artista, porque el artista genera lenguaje y el artesano no, digamos que este último reproducen patrones y repite esquemas”.

Aunque, hay “artistas” que hacen lo mismo por años “reproducen patrones y repite esquemas”...esta idea de “artesano” queda muy lejana.

A pesar de que el trabajo que se hace con las manos nunca ha sido muy bien valorado desde los centros de poder cultural Europeo.

Arte y Artesanía podría significar una suerte de lucha simbólica o conceptual de-colonizadora. En el sentido que, si bien en Europa los pueblos todos los pueblos originarios generaron sus propias producción artística con materiales orgánicos, eso sucumbió al proceso histórico de lo que conocemos por Arte. En cambio en el llamado “Sur global” refiriendo a América Latina y África, la relación con la materia y las prácticas manuales se han ido manteniendo con el tiempo, y finalmente resistiendo a la colonización cultural.

Hoy en Europa se plantea seriamente la idea de protección del plantea , la conexión con la naturaleza, el *Antropoceno* como un nuevo concepto para comprender el mundo, sus materias humanas y no humanas, las prácticas ecológicas como *Recyclin*, *Refashion*, etc. Finalmente todo aquello que fue siglos atrás exterminado por la misma Europa partir de la colonización económica y cultural en estos continentes.

Estas prácticas de-coloniales del reciclaje, la manufactura, la re-utilización de residuos , la relación con el universo, la tierra y la naturaleza que hoy importa Europa bajo nuevas categorías conceptuales han estado ligados por siglos y siglos a las culturas originarias. [Así como lo hace la marca Zara con los tejidos y bordados de México y Guatemala, o aquella diseñadora de moda francesa que inscribió en propiedad intelectual y copyright, los tejidos y bordados comunidad Indígena mexicana y demandó a la comunidad por copia.].

La reivindicación de las prácticas culturales de-colonialistas del sur del mundo, a partir de actores de los pueblos originarios, sociales, científicos e historiadores, hoy poco a poco han ido haciéndose lugar como prácticas artísticas del “Sur Global” .

Mejor, se podría pensar que esas prácticas artísticas no son ni menores ni mejores, sino **otras**.

Otra producción estética de lenguaje y de códigos culturales, cuestión que se puede ver en varios tipos de prácticas artesanales artísticas especialmente la realizadas principalmente por mujeres en los tejidos y bordados como de las comunidades indígenas de Africa y América Latina como el *Randa* bordado de Marruecos o el *Quipu* un complejo sistema de código creado por los Incas y usado por otros pueblos del México pre-colonial , el tejido de los, Shipibo (Perú), Aymará (Chile) , *Chumbe Inga* (Colombia), entre otros.

Todos estos tejidos son sistemas de comunicación, producción de lenguaje y códigos escritos. Dependiendo de la comunidad y la familia los colores y dibujos, formas de tejer van cambiando y transformándose.

¿ Podemos seguir , aún en el siglo XXI polarizando arte /artesanía, artista/ artesano ?

¿ De que artistas hablamos cuando hablamos de artista medial, artista electrónico?

El artesano es el que hace con sus manos, el tejedor de la materia, una conexión escala 1 a 1 . La reivindicación del artesano digital y electrónico, radica en pensar en una nueva noción de artista , tal vez desde los márgenes de las instituciones tradicionales. Borrar la relación política entre Artista y Artesano, entre Artista y técnico, una relación anacrónica y jerárquica.

Si hablamos de materias toquémoslas, seamos erráticos, investiguémoslas, intentemos comprenderlas , aprendamos de ellas, rompámoslas o transformémoslas.

El rescate del hacer-pensar, tocar, errar, afectar, manipular, cortar, soldar, pulsar, arrastrar , clickear, punzar, finalmente tocar... oler ...es para mi necesaria en la práctica artística.

En Arte y Tecnología en el Siglo XXI seguimos hablando desde el mismo lugar... Lo que hace el técnico ya sean estas materias digitales o físicas, es el proceso manual que hace el artesano.

Es decir, se sobre valora la idea por sobre la capacidad de crear y transformar la propia materia, ya sea digital o física , orgánica o artificial que es finalmente propia del trabajo de un artista medial.

¿Cómo podría una bailarín bailar sin su cuerpo?

Entonces, ¿Es una cuestión de economía?... digamos que en función de los recursos económicos que tengas podrás tener la capacidad de “pagar” a otro y que programe, construya y finalmente cree y produzca tu obra.

Claramente en un sistema donde el producto puede más que el proceso, el desarrollo de investigación técnica y material tiene aún menos valor, este proceso de manipulación y artesanía está subordinado, también al resultado como producto, por lo cual un “artista destacado y validado” intentará acercarse más a eso, que a siquiera poner un cable en un circuito o escribir una línea de código.

La relación material más ligada a las artes plásticas está excluida de esta noción de artista medial, donde en realidad brilla en la “sociedad del espectáculo”...