ensayo

UNLP - Bellas Artes
Cátedra de Producción de textos

Profesora Titular: Julieta Sanders
Modalidad Semi-presencial
Año 2009

Alumna: Cecilia Fernández Lisso
Comunicación audiovisual

[Prácticas artísticas, mercado y legitimación]
El entrenamiento hace a la mujer y al hombre.

Somos lo que
sentimoscomemoshacemos
para después ser lo que
pensamosentimosdecimoscomemoshacemos

Entiendo en las prácticas artísticas una resultante de lo que podríamos llamar *mercado del pensamiento*.
Desde este lado de la esfera, occidental y en desarrollo, lo describimos como pensamiento científico: aquél que resulta de la comprobación.
Formulado y capaz de ser reproducido en serie, se multiplica a través de sus matrices.

1- Pensamiento científico

Extraídos el hombre y la mujer como objeto de estudio, quedan separados del resto de las esferas vivientes, a la vez pensadas separadas de las demás.

Solo pensadas… La semilla sabe ser semilla y luego planta que da flores y frutos.

Desde la gestación misma, mucho antes del pensamiento (sea este científico o no) desarrollamos saberes. Cada célula es poseedora de saber: Osmosis producida por ser de la misma materia que otros componentes.
¿Pueden las prácticas del pensamiento hacer olvidar a la célula de qué trata su existir?

El hombre y la mujer, objetivados y separados del ámbito, particionados y segmentados, asumen que la función de su instrumento es aparte, afirmando incluso que hay “partes” que no son “vitales”.

Una de las primeras cosas que aprendí a diferenciar fueron los órganos vitales de los que no lo son, sin encontrar mención alguna que aquél que no lo es, no está separado. Es decir, que somos seres compuestos, y todo funciona en conjunto (incluso unido físicamente), con una rítmica, con temperaturas, texturas, colores y pesos, humidificación y sequedad, elasticidad y tensión, todo “es” al mismo tiempo, durante lo que llamamos vida; incluso mas allá de ella. El afuera y el adentro son simultáneos, respiro el aire que me rodea, el mismo que atraviesa mis poros y los de las plantas/animales que como…

La experimentación científica ha comprobado que la extracción de ciertos tejidos y sustancias, o un conjunto de ellos, modifica pero no anula. Pero como analizamos la parte por el todo queda excluido del análisis el sin fin de cambios y alteraciones (materiales y no materiales) que las modificaciones "parciales" producen.

El pensamiento científico cuantifica, cualifica, define y clasifica la mayoría de segmentos con los que nos relacionamos a diario: Los llamamos componentes del mundo real o de la realidad.

Podemos tomar el estudio de un segmento como **la parte** de realidad. Realidad diferente a la de aquello que se estudia, observado a partir de una necesidad y un propósito distinto a la del "objeto" de estudio y "su parte".

En este ejercicio repetido de estudio y comprobación, admitimos una práctica, un entrenamiento físico y mental que ordenado, nos permite obtener un método, una fórmula aplicable A TODO. *O casi...*

2- Materialidad

La noción de materia y sustancia inmaterial aparece también desasociada. Lo inmaterial pertenece a un plano menos cuantificado; un "otro plano", no físico, quizá imaginario, mágico, onírico… Pero también hay diferentes definiciones y fundamentos sobre el "patrimonio inmaterial" *(1)*, el "bien simbólico", sobre la creencia, la fe, los sueños, la mente, los centros de energía, ese no sé qué... De alguna manera se llena de imagen y cuerpo lo inmaterial, sean ángeles o demonios; los dioses mitológicos o la llama del espíritu; los colores del feng shui, los anagramas del I-ching, los símbolos de culturas conquistadas por otras concepciones.

Algunos intelectuales del campo de la filosofía hablan de lo fantasmal. Mi abuela decía "Nada del otro mundo"

... quizá mundo es este con toda su materia y su no materia.

El pensamiento, ¿a qué esfera pertenece?

(1) Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) - el patrimonio vivo - es el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente. La Convención afirma que el PCI se manifiesta, en particular, en los ámbitos siguientes: Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; Artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro); Usos sociales, rituales y actos festivos; Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; Técnicas artesanales tradicionales. Fuente: http://www.unesco.org .

…si vale la pena sostener la autonomía (absoluta o relativa) del campo intelectual, hay que plantear que esa autonomía es una función tanto respecto del campo del poder como del mercado: así, el ascenso y ocaso de los intelectuales, la muerte y la resurrección del autor, no serían sino la consecuencia de la violencia con la que el mercado de bienes simbólicos operó durante la segunda mitad del siglo XX sobre el campo intelectual."
(Intelectuales y mercado, Reseña en el suplemento Radar Libros / Página 12, Por Daniel Link, sobre el libro "Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una sociología de la cultura". de Pierre Bourdieu.

3- Prácticas artísticas

Resultante y formadora de pensamiento, se critican y se paren una a la otra.

Lenguaje

Entre la necesidad de manifestación y el como llevarla a cabo transcurre la historia del hombre y su arte; Desde tiempos remotos de deidades, monarcas, reyes, amos y sus evoluciones en las diferentes formas de estados y naciones, la expresión del hombre y el arte se constituyeron en herramientas de poder tanto económico como político.

Con la noción de estar en un vértigo socio-científico que desdibuja el límite entre lo que se quiere crear y lo que se puede (y hasta debe) crear, o mejor, producir en materia de lenguaje artístico; me pregunto si podré aproximarme a aquellas zonas de la historia de esta evolución, que me rescaten de la prisa, la moda, la industria… y su espasmo mercantilista.

La herramienta tecnológica y esta otra herramienta menos concreta: el lenguaje, constituyen asociadamente una convivencia que permite experimentar un hecho comunicacional (que puede corporizarse con mas o menos arte, dependerá del espectador o del mercado vigente). Esta asociación pone en acción los elementos técnicos, humanos, los concientes e inconcientes, los materiales y los inmateriales.

Cada expresión artística es un segmento tan ínfimo como la corporeidad del sujeto que, convertido en instrumento de ejecución, transduce *(2)* una mirada en una práctica.

El hecho artístico no es realidad ni verdad, pero bien puede convertirse en las cucharadas de emotividad que le faltan a las ciencias para empaparnos de verdad el pensamiento y entonces el hecho artístico se entrena plásticamente,

(2) Transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza.

estéticamente, estilísticamente, dramáticamente, emotivamente, en todas las escuelas de arte del planeta.

Materia y emoción conviven en miles de hojas de pensamiento; letras, palabras, oraciones; párrafos que se asocian para construir debidas hipótesis, tesis, argumentos, conclusiones, comprobaciones, definiciones, conceptualizaciones…

Teoría y método abren ahora las puertas a las técnicas del sentir, las prácticas de la emoción; la más adecuada para determinada expresión artística. **Todos** podemos pintar como Rembrandt o Van Gogh, esculpir como Miguel Ángel, sacar fotos como Cartier Breson, escribir como Cortázar, cantar como Gardel, bailar como Maia Plisietskaia, con la fómula adecuada y la dedicación necesaria. También podemos diferenciarnos, con nuevos formatos de arte no clásico, arte post vanguardista, arte efímero, cyberarte, arte tántrico, arte central, meridional, alternativo, cósmico, arte arte arte…

"Lo que más me interesa es bajar el arte a la vida real. Lo que menos me importa es la parte freak (3). Quiero ser un artista común, traducir los sentimientos y compartirlos a través del arte. (…) Hay mucha gente con entusiasmo. También hay mucho cheto estafador que vende burbujas de colores. Una de las cosas que más me desagradan hoy es que hay poca originalidad y demasiada copia. Palermo es el mejor ejemplo de eso. Ahora, que se impone el culto al dinero, yo prefiero a los artistas de antes, los que se embarran".
Sergio de Loof, diseñador, decorador…, en un reportaje del Diario La Nación

4 - Por los siglos de los siglos

Pensamiento, prácticas, mercado y tendencias de perpetuidad: Títulos, becas, festivales, muestras, concursos. Avales sociales y académicos que transmiten, forman, investigan y legitiman las prácticas del saber y sus técnicas del sentir.

El mercado del pensamiento se ensancha y engrosa. Absorbe como papel secante el saber popular, lo tamiza metodológicamente y nuestros y vuestros saberes populares son puestos en forma y valor.

¿Todas las sociedades, sus prácticas, costumbres y expresiones caben en un FORMATO?

(3) Hecho que sobresale o llama la atención por lo extraño, o poco común, sinónimo de la persona extravagante o fanática

"La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de la UNESCO, tiene como primer objetivo el de promover que mujeres y hombres, niños y jóvenes, ancianos y minusválidos, minorías sexuales, pueblos indígenas y grupos vulnerables accedan a una valoración de si mismos y de los otros, a un respeto a la diferencia, a la convicción de que todos y todas pueden y deben expresarse y participar, única manera de construir una sociedad inclusiva y democrática. Tanto esta convención, como otros instrumentos normativos de la UNESCO obligan a Paraguay y a los Estados que lo han ratificado a aplicar medidas para incentivar la participación de la comunidad y promover una actitud de diálogo y apertura a la cooperación y el intercambio a nivel internacional, a partir de la propia identidad nacional que es múltiple, diversa y compleja".
I Encuentro de Coaliciones del MERCOSUR en Paraguay - 2009

5 – Conclusión parcial *(En "mi campo parte": comunicación audiovisual)*

Cuando la aplicabilidad requiere recursos tecnológicos, económicos o de estructura, comienzan creativas variaciones, o "hibridaciones" (como tantos escribientes las llaman).

El origen ideológico del avance tecnológico y su consonancia con intereses mercantilistas.
Incidencia en las prácticas del lenguaje audiovisual.

No hay mera evolución natural del descubrimiento de nuevas posibilidades; hay intenciones y puesta de fondos. Perfeccionamiento de la herramienta y también producción industrial de artefactos cada vez más accesibles a dos niveles: económico y utilitario.
De este vértigo devienen, por un lado, sobrestock de productos que entran al mercado en ofertas increíbles y permiten el acceso masivo, entonces, equipos que antes eran de uso profesional son ahora estándar; por el otro, la industria impone nuevos equipamientos que exigen la renovación y adaptación de todo su entorno tecnológico provocando un shock ecléctico, a veces, difícil de absorber por incompatible. Esto, a su vez, genera nuevas demandas tecnológicas…
En este punto entra nuestro controvertido intento de profesionalizarnos desde un ámbito académico, imposibilitado de responder a los espasmos mercado-tecnológicos. Los recursos destinados a la educación pública no se corresponden con lo que el mercado impone para estar en la vanguardia

académico-tecnológica, las razones de este desfasaje merecen un estudio profundo que seguramente debe estar o producido o en producción.
Esta limitación en el acceso a recursos que permitan la aproximación empírica obliga a trabajar con las distancias que derrama la teoría abordada por aquéllos que sí han podido hacerse y valerse de la experimentación, valiosísima en muchos casos. Asistimos a sus legados para tratar de llegar a un proceso de análisis que, en el mejor de los casos, se constituye de la contraposición de buenas, aunque lejanas, escuelas teórico-prácticas.

Ahora bien, se genera una primera contradicción, ¿El termómetro lo impulsa el mercado o es posible profesionalizarse en el campo audiovisual sin tener acceso a la tecnología?
El campo de la audiovisión se compone o desprende de la tecnología. No existe la fotografía, ni el cine, ni el video, ni la televisión sin tecnología, son indivisos. Su estudio, entonces, supone transitar el ámbito de su experimentación. Seguramente la tecnología de punta, con la que el mercado no solo seduce sino alimenta todo un circuito de consumo, no es imprescindible para profesionalizarse, pero el estudio de la comunicación audiovisual implica ingresar a un universo tecnificado (y decíamos anteriormente que productos que pasan a ser estándar, en algún momento fueron de uso profesional).
Si tomamos un poco de distancia y llegamos hasta la medicina, seguramente un residente no necesite un bisturí láser para aprender a operar, pero sí debe valerse de un bisturí. La facultad de medicina no construye una sala de operaciones en sus instalaciones, pero trabaja convenidamente con otras dependencias públicas como hospitales.
De todos modos, el estudio de la comunicación audiovisual nos debe permitir transitar un camino que construya y constituya capacidad crítica. Una capacidad que se desarrolla a partir de nosotros mismos pero se nutre de nuestro entorno, para poder proyectarnos.
La idea de proyecto incluida en la del país que nos educa, o dicho de otro modo, la idea de proyecto de país que nos educa. En este sentido, diferentes han sido los proyectos de país y coincidentes con esos proyectos, la educación, el mercado, los productos... Pero, estudiar siguiendo lo que el mercado ofrece, sin inocencia, como utilitario, ¿no nos convierte en usuarios

del mercado, consumidores y generadores de los productos que el mismo mercado impone?

Si reconocemos al mercado, y toda la industria a su servicio, como un instrumento de oferta indiscriminado, entonces, nuestro estudio debiera servirnos para distinguir (y rescatar del vértigo) en este proceso de desarrollo tecnológico, los aportes que han producido en el lenguaje audiovisual una impronta superadora, antes que una mera renovación mercantilista. Aquello que valido de nuevas herramientas tecnológicas crea o recrea, y no replica en serie recursos reconocibles.

"Cada nuevo medio técnico ha refundado el criterio de corrección y adecuación entre representación y realidad. La búsqueda de un realismo cada vez más convincente de las imágenes ha sido una de las constantes de los modos técnicos de producción contemporánea. No es casual que la tecnología de la imagen de registro, a través del objetivo de la cámara, haya condicionado no sólo los modos de producción, sino incluso los propios soportes de percepción, distribución y consumo de las obras. Cabe pensar entonces, siguiendo el pensamiento de la escuela de Frankfurt, que no existe una tecnología neutral, en contra de lo que argumentara en su día Max Weber, sino que ésta se basa en unos intereses de dominio sobre las cosas y la sociedad en la que se instala. Así, toda tecnología implica ya de antemano una ideología. Pero esta ideología no se genera a posteriori, sino ya en el mismo proceso de génesis del artefacto en términos de utilidad. A comienzos del siglo XXI, el panorama creativo, en su idilio cada vez más acentuado y obsesivo con la tecnología de última generación, ha cambiado significativamente. Ahora la última Revolución Científica se ha basado en modelos de producción y percepción que poco tienen que ver con la cultura mediática que dominara buena parte del siglo XX. Los mass media han dejado de ejercer su papel hegemónico como paradigmas de percepción de la realidad. Ahora se impone un nuevo medio de representación -el digital- que ya no se va a basar exclusivamente en la imagen de registro, y en su captura con la cámara, sino que va a utilizar una combinación híbrida entre los medios clásicos de representación (pintura, escultura, dibujo, ilustración, tipografía) y los mass media (fotografía, cine, televisión y vídeo). Este nuevo medio híbrido impone también una nueva lógica, más allá de la idea de atestiguamiento que parecía ser condición sine qua non (4) de toda imagen de registro."

José GÓMEZ ISLA (Universidad Complutense y Universidad Europea de Madrid) DETERMINISMO TECNOLÓGICO Y CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

(4) Locución latina originalmente utilizada como término legal para decir "condición sin la cual no".