Conversaciones sobre autenticidad y descontextualización en la obra artística moderna

por k-ant.me !!..

Quiero agradecer en esta nueva convocatoria de Arte por Habichuelas a los/as artistas que con su colaboración han hecho posible este libro, y un agradecimiento especial a quienes con sus réplicas a mis comentarios me han permitido profundizar en las ideas aquí expuestas.

k-ant
24-10-2019

ÍNDICE:

- ¿Qué vas a encontrar en este libro? …. 7

CAPÍTULO I
Nuevas cualidades del Arte
- Letamendi ……..…. 15
- k-ant …….. 18
- Arte para contar cosas o Arte para fabricar dinero ……..…… 19
- La experiencia del artista da significado a su obra .....…….. 22
- Todo parece perfecto y estar acabado en el mundo, menos en el Arte …….. 27
- Jhon Benavides …….. 33
- El Arte ha superado las barreras del virtuosismo ……..…… 35
- Juana María Gil Almazán …… 38
- El Arte como oficio y el Arte experimental …….. 40
- Sara Cortés Tapias ……... 42
- El Arte como herramienta de exploración y experimentación ……..…. 44
- Ana Paula Tessi …… 45
- Los nuevos ecosistemas del Arte..... 46

CAPITULO II
Los estereotipos y prejuicios en los que se basa la comunicación artística
- Carmelo Esteban …… 49
- La soledad del ser o la comunicación imposible …… 51

- Prevención sobre la comunicación horizontal ……..…. 56
- Los prejuicios y estereotipos en los que se basa la comunicación....…….. 61

CAPITULO III
Autenticidad y descontextualización en la obra artística moderna

- Catanzaro Claudia ……...….. 68
- La mirada del artista que parece transformar la realidad, realidad que se preserva intacta ……..…. 69
- La belleza de lo inservible ……..…. 72
- El propósito del Arte y consideraciones sobre el caos ……. 75
- Lo efímero de la autenticidad en la obra artística ……..…….. 82
- Del caos a lo efímero ……. 87
- La obra descontextualizada frente a la obra con autenticidad ……...…… 88
- El recorrido del NOARTE hasta hoy …… 99
- Esto es Arte, sólo Arte ……...…. 103
- Irene ……...…….. 106
- El arte es para todo el mundo, pero no a todo el mundo le interesa el arte, ni a quien le interesa el arte le interesa todo lo que hay en el arte…….. 107
- David Salcedo ……..….. 109
- Si eres artista espera lo inesperado……. 110
- Cualidades de la obra con autenticidad y la obra artística convencional ……. 112

- La realidad y las realidades posibles ….. 114

CAPITULO IV
El/la artista como trabajador/a del Arte
- El trabajo de artista 122
- Ausín Sáinz :
  "Ya he cumplido los 50 años... " ……. 127
- El medio es el mensaje…….. 131
- Ni el arte ni la literatura son propiedad de quienes (nos han dicho) poseen talento, son también de quien necesita expresarse ……. 136
- Solange Jungers ……. 138
- El interés del arte no depende del interés de los/as artistas ……..... 139
- Alejandro Vazquez Guijo …….. 143
- El sueño del Arte …… 144

CONCLUSIÓN
- ¿Qué es el NOARTE? ……..... 147
- Intencionalidad del NOARTE …….…. 150
- Un paso más ……..... 151
- Cristina Pacheco Campillo …….. 153
- La mirada desde el NOARTE ……... 155
- Concepto de "YO" observado desde el NOARTE …….. 159
- David …… 163
- NOARTE o activismo artístico ……. 164

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE LIBRO?

Los temas que se tratan en este libro están basados en las respuestas de los/as artistas a la cuestión que se planteaba en el “2º Certamen de Arte por Habichuelas, ¿qué pinto yo aquí?” en el que se lanzó la pregunta: “¿Qué cualidad piensas tú que posee tu obra por la que podría ser susceptible de recibir una retribución, mediante su compra o subvención (concurso)?”. Lo que pretendo es conocer cómo se enfrentan a sus realidades particulares, cómo resuelven los/as artistas la necesidad que les impone el Arte de convertir sus obras en objetos comerciales y demandados frente a los propósitos que nos impulsan a comunicar y expresarnos.

Además aquí desarrollamos las ideas que van surgiendo, tratando así de comprender cómo nos afectan los distintos elementos que intervienen en el Arte y en la comunicación artística.

Siéntete como si estuviéramos tomando un café en una terraza y hablando sobre Arte con quienes han participado en este certamen y este libro, el debate continúa abierto y puedes expresar tu opinión sobre los temas que tratamos en la web: **http://www.arteporhabichuelas.com**

Verás que existe la preocupación en el/la artista por conseguir una remuneración por su obra que les permita vivir de la misma, pero también hay un interés por comunicar aquello que se desea, aunque este interés no coincide necesariamente

con los intereses que mueven al Arte como mercado.
También trataremos los estereotipos en los que se basa la comunicación, los prejuicios que nuestra sociedad nos ha inculcado, necesarios para que la comunicación se establezca, pero que al mismo tiempo la condicionan, idea que nos conducirá a un asunto fundamental como son las cualidades de la obra de Arte descontextualizada y la obra con autenticidad.
Esto que parece un juego de palabras encierra un dilema al que vas a enfrentar como artista que sólo tú puedes resolver y que decidirá tu vida artística:
¿A qué te vas a dedicar en el Arte, a comunicar lo que realmente piensas que tienes que decir o vas a hacer todo lo posible por conseguir un espacio en galerías e instituciones donde debes decir lo que todo el mundo espera que digas?
Puedes pensar que las dos vías son compatibles, pero no tienen nada que ver, nadie está esperando que les digas nada sobre tú o sobre lo que piensas, a menos que representes algún movimiento artístico comercial o seas alguien conocido/a, es decir, que tengas un nombre, en esos casos todo el mundo esperará que les cuentes lo que han ido a buscar en el sitio donde vayas a exponer tus obras o en la editorial que va a vender tu libro, como voz autorizada de tu categoría esperan determinados contenidos, no se espera nada excepcional, a no ser que tengas

amigos/as que vayan a ver las cosas que haces porque te conocen y les caes bien. Sino te encuentras en alguno de estos casos no esperes mayor interés por tu obra, yo no lo espero tampoco por la mía, excepto en esos casos contados en los que las circunstancias de la vida y las experiencias artísticas te hayan conducido a conclusiones parecidas a las que aquí se muestran o admitas la duda generalizada como método para adquirir nuevos conocimientos respecto a todo lo que nos han enseñado como cierto en el Arte.

Si aún así sigues interesado/a en estas ideas también te interesará conocer las diferencias entre obra de Arte descontextualizada y obra con autenticidad.

Básicamente casi todo el Arte moderno surge de la descontextualización de objetos, que consiste en poner cualquier tipo de obra u objeto cotidiano en una galería, entonces dicho objeto pierde su función cotidiana (descontextualización= magia galerística) y ya no significa nada (se libera de su uso cotidiano), le puedes asociar cualquier significado inventado o dejarlo sin significado, no importa, ya lo puedes vender a cualquiera, en cualquier lugar, porque los significados inventados, o la carencia de ellos, son válidos por igual en cualquier parte del mundo, da igual las costumbres o las peculiaridades del lugar donde se reciba la obra porque sobre la nada no hay ninguna prevención especial y es aceptada con

alegría despreocupada por todo el mundo, porque no te compromete a nada.
Un ejemplo de obra de Arte descontextualizada son los cuadros de Banksy, para mí representa la falsa reivindicación que tanto agrada al Arte, porque en sus obras no denuncia ningún conflicto en particular ni se compromete con ninguna causa concreta, lo que permite a sus compradores usar el disfraz de reivindicación sin la molestia de un compromiso. Los nuevos mecenas del Arte son así, les gusta disfrazarse con vestidos de causas justas y de moda, pero sin involucrarse en ninguna, esa asepsia de contenidos nos la ofrece el Arte por un módico (o considerable) precio. Un cuadro de Banksy lo puedes colocar en cualquier lugar del mundo que siempre tiene el mismo significado, nadie se va a ofender por tener un cuadro que no denuncia ningún conflicto en particular. La paz en el mundo la desea todo el mundo, hasta los que hacen las guerras.
Si vas a dedicarte a hacer obras de este tipo, descontextualizadas, con significado inventado, incierto o sin significado, entonces serán del agrado del mercado del Arte. Te puedes ganar la vida con ello si sabes también dónde y cómo vender tus obras, si tienes los amigos adecuados o te sabes acercar a las personas importantes del mundo del Arte.
La obra de Arte con autenticidad es otra cosa. La autenticidad es un significado cierto, no te lo puedes inventar, sólo puedes señalarle al público

dónde está, pero nada más. Esta autenticidad es la unión de un significado cierto con un objeto y su contexto. Un ejemplo de obra artísitica con autenticidad son el Arte denuncia, por ejemplo: "mi jefe no me paga las horas extras“, realizo entonces una pancarta o un mural sobre el tema, pero el interés dudo mucho que llegue más allá de la reivindicación. La obra de Arte con autenticidad sí posee un vínculo con un lugar concreto y un momento concreto, quizá en otro país esa reivindicación no tendría sentido, fuera de este “aquí y ahora” la obra artística pierde su contexto, por tanto la autenticidad tiende a desvanecerse, sino es convenientemente explicada, y comprendida, pasando de ser una obra comprometida a una obra artística descontextualizada, sin contexto ni nada en concreto que denunciar, como sucede con la obra de Banksy (si es que existe Banksy) y con la mayoría de obras artísticas contemporáneas.

Un ejemplo muy interesante de obra con autenticidad que aparece en este libro es el de los servilleteros de Claudia Cantanzaro “EL HOMBRE, SU IDENTIDAD Y EL ASEO” SERVILLETAS. QUE NO SECAN PERO PERDURAN EN EL TIEMPO Y QUE NO DEJA TRASPASAR LA GRASA Y LOS LIQUIDOS ¿PERO ENTONCES PARA QUE SIRVEN? ¿SON LA IDENTIDAD DE UN PAIS?. Estos servilleteros llevan incorporada esa leyenda y quienes usan esas servilletas comprueban que es cierto lo que

Claudia indica en la memoria descriptiva, pero si llevamos esos servilleteros a otro país que no utiliza ese tipo de servilletas ya no tendrá sentido la acción ni se puede asociar esa cualidad de las servilletas con la identidad de un país, como apunta Claudia, en todo caso se consideraría como un fallo de fabricación el hecho de que no limpien, en cambio en su país de origen se pueden contemplar como un emblema, una identidad, que por alguna razón todo el mundo trata de justificar por qué se siguen utilizando.

La obra con autenticidad entonces liga el significado con el contexto de la obra de manera que dejaría de tener sentido en otro lugar diferente del que fue concebida. Las peculiaridades e identidad de cada lugar contribuyen a la creación y comprensión de obras que reflejen estas realidades particulares, pero más allá del ámbito de esta realidad la obra pierde su autenticidad.

Por tanto la obra artística con autenticidad se alimenta de su contexto, la autenticidad representa una realidad concreta e identificable por quienes comparten y entienden las circunstancias de ese contexto, cuando lo pierde o se descontextualiza se convierte en obra artística moderna, sin significado o significado incierto. Este último tipo de obra, la descontextualizada, puede ubicarse en cualquier lugar porque carece de compromiso de ningún tipo, su desafección es total, en cambio la obra con autenticidad se implica en la realidad particular de la que surge.

No se trata de que te comprometas con ninguna idea de las que aquí se exponen, simplemente intenta reconocer alguna autenticidad en ellas, si crees que poseen dicha cualidad, pero más allá de su comprensión no se requiere ninguna acción ni actividad.

CAPÍTULO I

Nuevas cualidades del Arte

LETAMENDI

El arte debe tener una parte reivindicativa, molesta, reflexiva, de no conformidad....

k-ant:
Muchas gracias por tu obra y por participar. Es inquietante tu propuesta.
El propósito de la iniciativa Arte por Habichuelas es incitar a la reflexión sobre las circunstancias que condicionan el Arte moderno. Estamos acostumbrados a que una élite (económica o institucional) decida lo que es Arte y nos lleguen a nosotros esas obras artísticas (según sus intereses) totalmente descontextualizadas, hasta tal punto, que no dicen nada, es el modelo de comunicación vertical en el que nos han educado, aceptamos que debe ser así porque tienen el beneplácito institucional y nos han enseñado a no cuestionarlo, hasta hemos asumido como parte de la obra artística la indeterminación de su significado. Queda entonces en manos de quien contempla la obra comprender por qué está ahí. Ese esfuerzo reflexivo no lo va a hacer quien simplemente lo acepta sin más, pero el artista que quiere saber por qué esa obra, y no la suya, sí está dispuesto a hacerlo. La clave es la intencionalidad de quien ha tomado la decisión de poner ahí esa obra, me remito a mi definición general de Arte moderno que puedes encontrar en el libro ¿Ha muerto el Arte? del apartado Bibliografía de esta web.

Letamendi:
Totalmente de acuerdo con lo que expones K-ant! El mercado del arte está totalmente condicionado

por intereses particulares, económicos y de especulación. El arte como tal deja de serlo, desde el momento en el que el artista crea su obra en función de las exigencias de curador@s, galeristas,..Ha dejado de ser libre. Quizás ha llegado el momento, como dice Will Gompertz, de que el artista tenga un trabajo con el que ganarse la vida y sea totalmente libre de crear....

Y ahora un dilema. En mi obra he creado piezas y series más agradables a la "vista", más comerciales, se han vendido, la galerista está encantada,... Otras más agresivas, más punzantes, más reflexivas, como la de la imágen que he compartido con tod@s vosotr@s. Nunca nadie ha pedido su precio, la galerista ni se ha interesado por esta serie. Pero, y si os digo que esta pieza es una perteneciente a una serie de 6 que Banksy diseñó en contra de la guerra? Y que por cortesía se ha puesto a la venta en 6000€, lo más probable es que la mayoría de tod@s nosotr@s iríamos corriendo al banco en busca de un préstamo. En todo este "nuevo" mercado del arte, somos nosotr@s l@s que tenemos que pensar y reaccionar, e intentar reinventar una nueva forma de mercado contra corriente al ya establecido.

Sólo me queda felicitarte K-ant por la iniciativa que has tenido. Zorionak!!

k-ant

NOMEDICAMENTO
CONCEPTINOL FORTE 2000 MG

Ingredientes por cápsula:	
Conceptinina	2000 mg
Envoltorio formal	20 mg
Textos nomédicos	10 mg

La conceptinina es un principio activo que te libera progresivamente de la dependencia formal y estética socialmente aceptada, acerdándote al concepto sin adornos formales. Es recomendado su uso para dependencias leves o moderadas de las formas estéticas, para dependencias graves se recomienda consultar a tu especialista en Arte o filosofía.

MODO DE USO:

- Administrar 1 vez al día.
- Usar siempre por vía visual (leer) o auditiva (escuchar), nunca ingerir.
- No superar la dosis diaria recomendada.
- En caso de producirse efectos adversos consultar con su artista conceptual o filósofo/a de confianza.

CONTRAINDICACIONES:

Se han documentado diversos trastornos provocados por su uso, como mareos, dolor de cabeza, dolencias gastrointestinales, y en los casos más graves, moderada sensación de locura transitoria.

Se recomienda dejar de usar este producto cuando se detecten dichos síntomas, o si se desea continuar con su administración, bajo tu responsabilidad, consulta a un/a especialista en Arte o filosofía.

Fabricado por : k-ant.me !!..

k-ant:

ARTE PARA CONTAR COSAS O ARTE PARA FABRICAR DINERO

Me ha encantado tu réplica porque confirmas un punto que quería tratar en esta edición de arte por habichuelas, es decir, el dilema que se le plantea al artista entre crear la obra que deseas con tu propio discurso o modelar ese discurso a la conveniencia de lo aceptado por el mercado. En este difícil equilibrio, como tú ya has comprobado, el artista que posee un discurso propio con una elevada carga conceptual (estos discursos se vuelven reivindicativos inevitablemente por una serie de cualidades propias del mensaje que indico en el libro ¿Ha muerto el Arte? y en mi manifiesto NOARTE) lo termina convirtiendo en formas insustanciales, que son las que agradan al público en general, con un discurso que no dice nada ni te compromete con nada.

Sobre Banksy quiero decirte que yo personalmente pienso que no existe, que es la creación de algún avispado galerista que ha pensado, acertadamente, que si diseña obras que no dicen nada (el mismo galerista modula el discurso al agrado del público) y las viste con un discurso supuestamente reivindicativo serán más valoradas. Al Arte le encanta los disfraces, porque todos admiramos las reivindicaciones, todas nos parecen justas, pero no deseamos comprometernos con ninguna. Todos lo hacemos así.

Por eso cuando el Arte nos muestra una falsa obra reivindicativa que no reivindica nada la acogemos con agrado e hipocresía compartida y aceptada por todos. ¿A cuantas personas has escuchado que desean la paz en el mundo?, pero cuando le preguntamos a qué guerra en concreto le pondría fin se calla, porque esa respuesta sí te compromete de verdad.
Atención con la falsedad en el Arte, no trates de erradicarla del todo porque una dosis conocida de falsedad (no ignorada complacientemente) es imprescindible en la fórmula del Arte, quizá por eso es el último reducto que queda en esta sociedad donde podemos expresarnos con artística libertad. El Arte en su esencia es hipócrita porque la esencia humana es así, no debemos luchar contra eso (que por favor no se convierta el Arte en otro modelo de perfección social en el que no se puede decir nada más que lo que se ha establecido que es verdad). Lo que sí podemos hacer es aspirar al conocimiento de la realidad del artista y del Arte actual, realidad que tú estás compartiendo con nosotros/as. Yo, por mi parte, he creado el Conceptinol Forte y sus sucedáneos como el Arte por Habichuelas.

Letamendi:
Genial! De verdad que estoy encantado y disfrutando del debate y de la web que has creado. Como en el mensaje anterior, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. En cuanto a lo

que comentas sobre Banksy, la verdad es que, dado el sistema de mercados y marketing en el que estamos inmersos, no me sorprende. Me has abierto una nueva visión más crítica y reflexiva hacia todo lo que, muy sutilmente, nos inyectan. Muchas gracias! Una pena que no podamos tomarnos un café o unas cervezas para charlar sobre todos estos temas... Sin duda leeré tu libro.

k-ant:

LA EXPERIENCIA DEL ARTISTA DA SIGNIFICADO A SU OBRA

Gracias a tí por permitirme mostrarte estas cosas que voy aprendiendo con vuestra ayuda, por eso no dudéis en participar comentando, criticando o puntualizando cualquier post de este debate en el que deseéis intervenir, así como cualquier contenido de esta web, porque seguro que vosotros/as os percatais de detalles que a mí se me escapan o no alcanzo a comprender todavía. Claro que podríamos coincidir algún día y tomarnos un café en una terraza, aunque como yo no quiero abandonar mi anonimato deseo pensar que k-ant es una forma de mirar el Arte más que una persona, y como tú estás dispuesto a reflexionar y cuestionar estas cosas, como yo hago, ya posees esa mirada, por eso puede pasar que un día, tomando un café con un artista desconocido/a te pregunte: "¿Tú eres k-ant?" (dile que sí, por favor). Además este foro es como estar en una terraza tomando algo y debatiendo de Arte con todo/a el/la que pasa por la calle y desee sumarse, como si estuviéramos meses sentados en esa mesa esperando que la gente se siente con nosotros/as y participe.

Como tú me premias leyendo estas observaciones sobre Arte te voy a decir lo que me sugiere tu cuadro y por qué no se parece a los de Banksy:

- Mientras que los cuadros de Banksy no nos remiten a ninguna contienda en particular tu

cuadro sí que nos transporta a un lugar muy concreto:
Un futuro apocalíptico sin supervivientes.
Te explico por qué: Es un futuro apocalíptico porque la máscara de gas nos indica que hubo una guerra en la que una niña/o jugaba con su muñeca y una máscara de gas. La guerra ha terminado porque la máscara y la muñeca están envejecidas por el paso del tiempo, y no ha quedado nadie superviviente porque si esa muñeca hubiera sido rescatada por algún niño/a lo primero que habría hecho es quitarle la máscara para que no le recordara la guerra.
Tu cuadro es una ventana que nos transporta a ese escenario y el realismo de tu técnica hace que la ventana sea también más real.
Si quieres comprobar si esto es cierto imprime mi explicación y muéstrasela a alguien y pregúntale: ¿ves tu esto en mi cuadro?. Todos/as somos capaces de percibir estas cosas en las obras artísticas, aunque la mayoría no es capaz de explicarlo con palabras, los artistas en cambio debemos hacer este esfuerzo conceptualizador de nuestra obra (y la de los demás) para controlar todos los elementos que intervienen en la comunicación y satisfacer nuestras expectativas en ese acto de comunicar.
Nadie va a querer colgar en su casa un cuadro que le transporta a un futuro sin esperanza.
En cambio sí que sería una portada genial para un libro de ficción apocalíptica (intenta vender tu serie

a una editorial sobre el tema, seguro que te los compran !!..).
¿Por qué esto sí? Porque la temática de ficción del libro contextualiza tu obra, nos dice que se trata de un mundo ficticio, no real como nos sugiere tu cuadro por sí mismo colgado en la pared.
De todas formas si quieres seguir explorando la vía expositiva de este tipo de cuadros en galería creo que deberías profundizar en tu interior y analizar qué buscas cuando nos transportas a este mundo apocalíptico, quizá plantear alguna esperanza o alternativa. Éste me parece un camino muy interesante ya que en tu búsqueda no sólo nos hablarás de estos mundos a los que nos transportas sino de tí mismo, qué esperas tú del mundo, y si ves esperanza en él.

Letamendi:
Quizás por el lugar donde he nacido y me he criado, he vivido la violencia y el conflicto en primera persona, he sufrido la represión y la injusticia de ambos lados. Siempre en un intento de conciliación y diálogo, se ve que ambas partes tienen sus razones y sus verdades, y es sumamente difícil una verdadera conciliación. Es por ello que, en mi lucha, tanto a nivel personal como de mi entorno, veo que si no se llega a un verdadero diálogo y a empatizar con el contrario, esto, irremediablemente, nos lleva a ese futuro apocalíptico que mencionamos tanto en mi obra

como en tu escrito. Es lo que pretendo con esta serie, provocar una reflexión en el/la espectador/a que le lleve a analizar sus propios conflictos y los que le/la rodean en un intento de solucionar el problema de la violencia de menos a más.
Por otro lado, no me suele gustar comentar lo que he sentido o siento sobre mis trabajos, habitualmente prefiero que sea la persona misma la que sienta y la que tome sus propias decisiones en cuanto a lo que está viendo y sintiendo (manías jajajaj).
No me preocupa la venta de este tipo de trabajo, si así fuera creo que sería inútil seguir trabajando en ello... lo hago a modo de activismo antimilitarista y de no violencia que es en lo que he creído toda mi vida. Como ya mencioné, creo que es importante que gran parte de los artistas nos ganemos las habichuelas por otros medios y seamos libres de crear lo que verdaderamente sintamos.
Hay dos temas que me gustaría debatir:
- Por un lado el EGO del artista, de aquéllos que se sienten tocados por la varita de los dioses, con una sensibilidad especial que piensan que ven diferente las cosas de aquéllos/as fontaneros/as cuya pasión es el solucionar el problema de nuestras goteras o de los/as agricultores/as que ven con orgullo cómo crece su cosecha. Que se creen una casta superior a la que sólo se debe admiración y cortesía.

- La situación actual de lo limpio y lo pulido, que de forma alarmante también afecta al mundo del arte. Todo lo vemos desde una pantalla, una pantalla limpia, perfectamente lisa, sin defectos, sin trabas, sin absolutamente nada que perjudique el fácil movimiento de nuestro dedo para pasar de una imagen a otra, simplemente un "me gusta" rápido y sin sentimiento. Vemos la vida desde una pantalla que nos hace que, aquéllas cosas que nos desagradan o nos afecten de alguna manera, las pasemos con un simple gesto de nuestro dedo. En el arte de hoy en día, en cierta manera, está ocurriendo lo mismo, cada vez vemos más resinas brillantes, epoxi, metales deslumbrantes,.... de fácil consumo, fácil visión, no hay nada que nos haga detenernos en pequeñas cosas, pequeños detalles que nos hagan reflexionar, únicamente "me gusta".

k-ant:

TODO PARECE PERFECTO Y ESTAR ACABADO EN EL MUNDO, MENOS EN EL ARTE

Ante todo pedirte disculpas por aconsejarte opciones para distribuir tu obra, tú sabes mejor que nadie lo que pretendes con ella y decidir su destino es cosa tuya, lo he hecho porque para mí es una necesidad comunicar mi trabajo de algún modo y la opción de modular la intensidad de los contenidos para hacerlos más agradables en mi caso la veo viable, de hecho lo hago continuamente, buscando como antes te comenté el difícil equilibrio entre la dureza de lo que trato de decir y la dulzura de las formas que hacen más aceptables los contenidos, a pesar de que esa edulcoración termina disfrazando y perdiendo de vista lo que trato de decir, eso que tú llamas acertadamente lo limpio y lo pulido que se impone a la reflexión, es lo que en el libro "Demagogia y propaganda en Arte según Antonio Ortega" (en el apartado bibliografía puedes leerlo) detecta que está sucediendo en prácticamente todas las instituciones del mundo: Los directores de arte de esos centros que crean colecciones que buscan incitar la reflexión en el espectador terminan siendo sustituidos por los que trabajan con colecciones meramente objetuales. Es lo que el público demanda, cosas bonitas y de moda, las que tienen más "Likes". Debemos aceptar que esa es la tendencia del Arte actual, objetos

descontextualizados y liberados de todo compromiso.

El debate que estamos teniendo tú y yo aquí es una excepción a esa tendencia inevitable, la reflexión no está de moda. ¿Por qué? Porque lo impone la autoridad artística. Porque el mundo está basado en la aceptación de modelos de perfección que no admiten crítica, ya que están creados para que los aceptemos por el principio de autoridad vertical, desde arriba hacia abajo y la autoridad es la legitimación de estos contenidos y del sistema vertical. Yo no he conocido nunca otro sistema diferente ni lo he visto jamás en la historia del ser humano, ya que los modelos de perfección cambian y son sustituidos por otros de diferente color, pero el principio de autoridad vertical se mantiene.

Que conste que yo acepto y respeto la autoridad, tanto en la sociedad como en el Arte. Ni la discuto ni la cuestiono. No te puedo decir qué buscan todos los artistas con el Arte, pero te puedo decir lo que yo he encontrado: una excepcional y minúscula ventana en la que se me permite la comunicación horizontal y reflexionar y observar las cualidades tan especiales de posee este Arte. En ningún otro área de la sociedad puedo hacer esto, ya que cada tema tiene ya sus voces autorizadas que copan la comunicación, siempre de arriba hacia abajo y siempre reafirmando (cuando no aplaudiendo) el modelo que les ha conferido la autoridad. No hay sitio para que una

voz sin autoridad como la mía enumere, describa y observe las cualidades del modelo establecido, entonces, para mí, son perfectos y no admiten crítica.

Pero eso no sucede del todo así en el Arte, que nos permite mantener esa pequeña ventana abierta a la indeterminación, la mentira artística (no la certidumbre absoluta sobre todo lo que existe en el mundo real) con propósitos artísticos convive con la incertidumbre de lo nuevo. El Arte espera lo nuevo, los artistas buscamos la novedad, aunque de diferentes formas porque las fronteras del arte se han expandido a los objetos cotidianos y exóticos, nada nos sorprende en el Arte. Esta actitud expectante es la que me ha permitido crear este experimento de comunicación con el que estamos compartiendo ideas, no imponiéndolas, pues aquí somos todos/as iguales para aportar y comentar todos estos contenidos como os parezca oportuno.

De todos los contenidos que he descubierto que merecen la pena ser expresados y comunicados con este Arte el más interesante que he encontrado hasta ahora es éste: Tú (yo, en mi caso). Lo descubrí escribiendo "¿Ha muerto el Arte", antes pensaba que el YO se expresa en todo lo que hacemos, pero no es así, lo que expresamos es una manifestación del modelo que nos han enseñado, ese modelo de perfección fuera del cual no existe nada, ni siquiera YO.

¿Cómo me di cuenta de la existencia de este YO? Está presente la mirada propia con la que observamos el mundo que nos rodea, por eso cuando explicamos el mundo tal y como nosotros lo vemos ésta representación resulta extraña para el modelo de comunicación social que hemos aceptado y nos han enseñado. Por eso, en mi camino de conocimiento del Arte, con vuestras aportaciones, lo que estoy haciendo es comunicar también mi punto de vista, mi YO, y con vuestras intervenciones vamos descubriendo los tejidos que forman esta realidad del Arte tal y como nosotros/as lo vemos, esta mirada compartida es para mí un camino de autoconocimiento.
No aspiro a observar con mi mirada nada más allá del Arte.

Una cosa más Letamendi,
Quería comentarte sobre el EGO al que te refieres de los artistas que piensas nos creemos una casta superior por tener una mirada diferente. Este rechazo que muestras creo que lo tenemos programado en el modelo de perfección que nos enseñan, de tal modo que pensamos que lo que conocemos es lo cierto y cuando alguien nos corrige o hace una observación sobre otra realidad diferente de la que conocemos respondemos ¿es que te crees mejor que yo o mejor que los que creemos en esto?. Esa es una actitud defensiva natural ante lo desconocido. Lo nuevo nos provoca rechazo y desconfianza sino viene por los

canales que aceptamos como autoridad válida. Comprendo que desconfíes de mí, pero créeme cuando te digo que mi intención es sólo conocer la realidad del Arte y de la comunicación, y esto sólo es posible confrontando tu punto de vista de con el mío. Respecto a la mirada especial de los artistas sí creo que nace de la generosidad que guardan en su corazón que permite que alguien como yo les ofrezca una mirada diferente de aquello que aman y han aceptado como modelo de Arte. Mi mirada jamás sería aceptada para ninguna otra cosa del mundo.

k-ant:
Cualquiera puede ser artista, un albañil, un oficinista, un ministro, un bedel, un niño, una niña o un anciano/a, pero sí considero que sólo unos pocos/as están tocados con una mirada especial que les permite aceptar otras miradas diferentes, otros puntos de vista respecto a lo que aman: sus obras y el Arte que les permite hacerlas. Sólo ésta cualidad “especial” es la que les proporciona a estos artistas el desapego necesario respecto lo que aman (el Arte) para aceptar que otras miradas, extrañas o diferentes, se acerquen a sus obras y así sean descritas, comentadas (no destruidas) y entendidas por miradas que se rigen según parámetros que escapan de la comprensión del propio artista. Este doloroso desapego hay quienes lo han llamado “toque mágico” y otros “pequeño toque de locura”, yo considero que es

imprescindible para tolerar lo desconocido, lo nuevo.

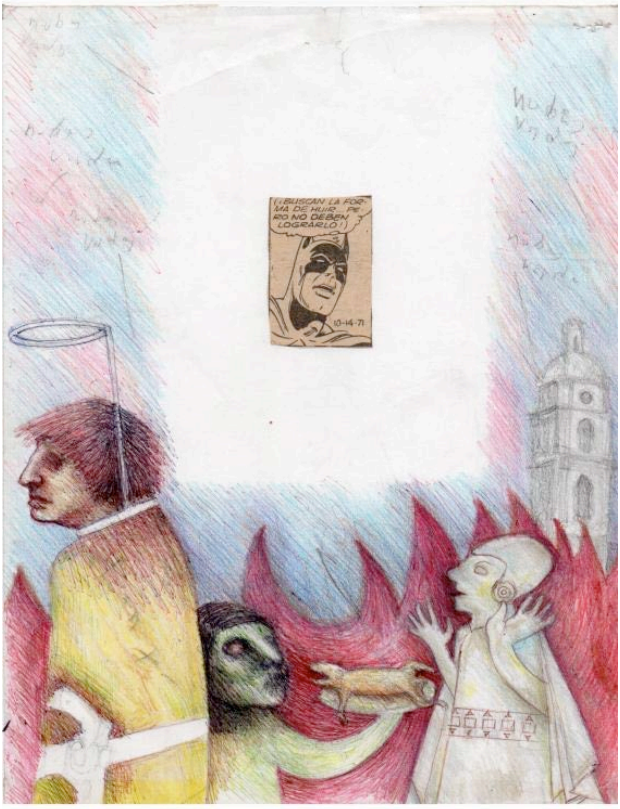
Lo normal es que quienes aman algo lo vean perfecto a sus ojos y, por tanto, no admiten la crítica ni las miradas extrañas que tratan de explicarlo bajo sus principios, no atacarlo, el problema es que este amor te acostumbra a una mirada única a la que le resulta extraño (y amenazador) lo desconocido.

Este concurso no está creado para este tipo de personas, sino para aquellas otras que he mencionado antes que poseen esas mirada especial “mágica” o con un “toque de locura” que les permite negar durante un momento aquello que aman para aceptar otras miradas diferentes.

Debes comprender esto antes de participar en este concurso, de otro modo estás participando en el concurso equivocado.

JHON BENAVIDES

El arte es la potencia de lo inútil, que impone ciertas responsabilidades, ciertas apuestas por la inutilidad. Ante la producción de un mundo capitalizado, el arte responde con un No radical que niega la obra como producto de la maestranza, del dominio técnico, para hacer aparecer el fulgor de lo monstruoso e indefinible,


¡¡BUSCAN LA FORMA DE HUIR... PERO NO DEBEN LOGRARLO!!
10-14-71

k-ant:

EL ARTE HA SUPERADO LAS BARRERAS DEL VIRTUOSISMO

Muchas gracias por participar. Me parece muy interesante su observación, es un tema que afecta a la raíz misma del Arte actual. El hecho de que ya no se considere Arte sólo a la expresión del virtuosismo en la realización de pinturas o esculturas, sino que se ha hecho extensible a toda una serie de objetos cotidianos no ha liberado al artista de su ocupación principal como operario que abastece de obras el mercado del Arte, tampoco es una victoria del Arte sino que ha sido decidido por la élite económica que actúa como mecenas del Arte, esa élite es la que decide qué es Arte y qué no lo es. Antonio García Villarán en sus vídeos sobre Hamparte creo que acierta al reconocerlos como origen de este nuevo Arte, aunque no estoy de acuerdo del calificativo de Hamparte (luego te explico por qué) y tampoco acierta a explicar por qué estos objetos son los preferidos ahora por dicha élite. Consideremos que todo este cambio parte de los objetos artísticos del dadaísmo. Duchamp propone a la burguesía de la época un nuevo objeto artístico: un urinario. ¿Qué vio aquella élite en ese objeto para considerarlo el nuevo modelo de Arte?. La clave nos la dio el filósofo Walter Benjamin al afirmar que probablemente vieron una ventana indiscreta que les acercaba a la realidad social del proletariado, la élite no usaba aquel tipo de

objetos y ese nuevo modo de contemplarnos les complacía. El Arte tenía desde entonces una función “aséptica” que desligaba al objeto de su realidad cotidiana para convertirlo en otro objeto de disfrute contemplativo y elitista. Es lo que denominamos descontextualización del objeto original que deviene en otro nuevo: el artístico.

Quizá pienses que se trata de una cuestión de clases sociales, pero resulta que desde que Duchamp satisfacía a la burguesía de su época con esos objetos ha sucedido algo que nos a convertido a TODOS/AS en una élite como aquella, que como la de entonces, demanda obras artísticas descontextualizadas con avidez: Internet.

Internet nos permite asistir a todo tipo de contenidos como meros observadores, pero como sucede en el Arte, los objetos (o contenidos) deben ser convenientemente descontextualizadas (liberados de su significado original), ¿por qué? Porque los contenidos originales pueden transmitir reivindicaciones o requerir un compromiso, y la nueva burguesía internauta (TODOS/AS nosotros/as) requiere desafección. Esta “asepsia” de contenidos se consigue con otro ingrediente: El humor. Los nuevos artistas internautas se convierten así mismos o a su obra en parodias humorísticas, con lo que todo contenido reivindicativo quedaría desacreditado y así conseguimos la buscada descontextualización de los contenidos.

Tienes todos los ejemplos que desees en los más visitados de internet, para mí las nuevas obras artísticas de la modernidad.
Esos monstruos que has reconocido en el Arte han sido creados por la élite mecenas actual, pero los monstruos que pueblan Internet (para mí el nuevo arte) son obra de todos/as.

JUANA MARÍA GIL ALMAZÁN

" El vals de las flores"
Acrílico
Año: 2018
Medidas: 40 por 40 cm
¿ Qué pinto yo aquí?....
Pinto lo que no veo y aporto lo que siento.

Juana María Gil Almazán:

Me gustaría dar al mundo con mi arte : Sudor, cansancio ,dolor muscular ,alegrías y llantos y trabajar con las manos.

El artista plástico posee un componente (Obrero artesanal) ,que emerge obligado por su propio método creativo.

Trabajo intelectual del pasado y del presente, de la nada a el ahora. Hay algo en cada obra en cada pintor o pintora ,que la hace ,sea especial, única y que realmente te atraiga, te provoque emociones ,que es lo difícil. Creo que por eso cojo el pincel; para poder presentar una obra y que la gente ,el mundo la vea y no sea indiferente, y luego que le cree cierta emoción a tu alma.

k-ant:

EL ARTE COMO OFICIO Y EL ARTE EXPERIMENTAL

Muchas gracias por participar Juana María. Qué duda cabe que para los artistas sigue existiendo la obra artística como fruto de su trabajo plástico, como sucedía en el pasado, de su esfuerzo y dedicación. También es cierto, como indicaba Jhon Benavides en su comentario, que hoy día el artista tiene la posibilidad de actuar liberado de los requisitos que imponía el dominio de la técnica imprescindible en el pasado para que una obra fuera considerada Arte, hoy incluso cualquier objeto puede ser convertido en Arte, no es necesaria ni su manipulación, simplemente la descontextualización creada por la galería, lo que ha expandido las fronteras del Arte tanto como las justificaciones que podamos imaginar los artistas para nuestras obras, incluso sin esas justificaciones puede ser considerada la obra como pieza artística. Ambas miradas respecto al Arte coexisten hoy día. Con el paso de los años me he dado cuenta que el Arte como ocupación artesanal, el que surge desde nuestra subjetividad expresando sentimientos, es sobretodo apreciado por aquellas personas con las que hemos establecido vínculos afectivos, amigos, familiares, porque estas personas cercanas reconocen en las hechuras de nuestras obras gestos, rasgos de nuestra personalidad que son los que enlazan dichas obras con nosotros mismos, desde la

mirada de quienes nos conocen, que nos ven reflejados en esas obras. Este tipo de obra emocional es especialmente apreciada cuando existe este tipo de relaciones entre artista y público. Más allá del círculo afectivo del artista la obra realizada con gran dominio de la técnica y maestría aún sigue siendo valorada en determinados ámbitos del Arte, que convive con ese otro Arte más experimental que busca siempre continuar expandiendo las fronteras del propio Arte.

En cualquiera de los dos casos los artistas nos enfrentamos a una dura competencia por figurar en los espacios exhibitivos desde los que mostrar nuestras obras, en unos medios cada vez más saturados de todo tipo de contenidos, ya no basta con hacer lo tradicional, que va perdiendo terreno en esta competencia, con un público también saturado por tanta información, la mayor parte comercial (incluso la artística es comercial) al que sólo se puede alcanzar con lo extraordinario a través de unos medios en los que sólo hay cabida para lo ordinario.

SARA CORTÉS TAPIAS

El arte para mí es un abrazo de realidad y consciencia. Es un proceso de investigación y crecimiento personal en el que menudo y sin buscarlo, me sorprenden e ilusionan las enseñanzas que deja en mí. El arte crea un gran poder de reflexión que fomenta el diálogo, resuelve conflictos y sana heridas.
Así que, ¡sigamos creando!

k-ant:

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE EXPLORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

Muchas gracias Sara por participar y mostrarnos tu reflexión y obra. Ambas parecen proponer una “reconstrucción” (o quizá una “deconstrucción”) experimental de la realidad, resultando así una especie de surrealismo o realismo mágico. En cualquier caso es una propuesta muy sugerente en la que veo reflejado este certamen, que por su carácter experimental (quizá también alternativo) sólo tiene cabida en un medio como es el Arte donde la realidad convive con la fantasía, incluso nos permite cierta dosis de engaño, a medio camino entre lo cierto y lo incierto, donde reinventar nuestra propia identidad para soñar con ser lo que no somos en el mundo real, pero aquí sí se nos ofrece la oportunidad de explorar estas nuevas identidades que reconstruyen nuestro lenguaje y, de paso, reinventarnos a nosotros/as mismos/as, aunque en el mundo real no sea una opción viable porque en esta realidad sólo se nos permite ser lo que la sociedad ha decidido que debemos ser, en el Arte en cambio sí está permitida esta exploración a camino entre el SER y el NO SER, para quien decida aceptar el reto de la incertidumbre como una vía razonable de diálogo entre autor/a, público y viceversa.

ANA PAULA TESSI

Mi obra aporta la resignificación de técnicas y materiales ajenos al quehacer artístico tradicional :)

k-ant:

LOS NUEVOS ECOSISTEMAS DEL ARTE

Muchas gracias por participar Ana Paula. Tu obra es muy interesante precisamente por lo que indicas en tu comentario, es una reinvención del Arte, en el sentido que tradicionalmente se ha considerado Arte a la técnica pictórica y escultórica, otras disciplinas como la costura y el bordado han sido relegadas a artesanía hasta ahora. Las nuevas cualidades del Arte moderno nos permiten reelaborar nuevos discursos para quehaceres tradicionales, reinventando así, como tú bien dices, nuevos significados que requieren, por parte del artista, un gran esfuerzo de inventiva y observación para comprender por un lado la realidad del mundo del Arte actual y por otro lado entender cómo afecta a ese mundo las nuevas realidades sociales que han surgido y los nuevos medios de comunicación especializados en arte, como este certamen, que nos permiten a los artistas expresar nuestros contenidos fuera de los medios artísticos convencionales, como son las galerías, museos y concursos, que responden a unos condicionantes e intereses (comerciales e institucionales) que ligan al Arte a una serie de usos y técnicas tradicionales, cuando la nueva realidad de parte del Arte (quizá sólo el Arte más vanguardista o alternativo) nos permite explorar estos nuevos significados para técnicas consideradas no artísticas hasta ahora. Además de la búsqueda de canales alternativos a

los convencionales del Arte (los certámenes de Arte por Habichuelas serían un ejemplo de estos canales alternativos) los/as artistas debemos elaborar un discurso propio, actualizado a nuestra época, con el que alcanzar al público que pensamos puede ser más receptivo a nuestro mensaje.

Estamos pues obligados/as a reinventar el Arte sino hemos encontrado ya un lugar en dicho Arte que nos permita expresar lo que deseamos contar o simplemente comunicar nuestra obra como deseamos. Sino hemos encontrado ese lugar para nosotros/as en el Arte éste nos brinda la posibilidad de contextualizar nuestra postura con un manifiesto, en mi caso el manifiesto NOARTE y los contenidos de la web www.noarte.net

Os invito a que exploréis vuestras propias propuestas artísticas y defináis sus características para que otras personas las entiendan, e incluso, las adopten. Si os pueden servir de ayuda las observaciones del NOARTE, sobre las cualidades del Arte, o de libros como “¿Ha muerto el Arte?” podéis hacerlas vuestras y redefinir, desde vuestro punto de vista particular, vuestros propios principios artísticos y manifiesto.

CAPÍTULO II

Los estereotipos y prejuicios en los que se basa la comunicación artística

CARMELO ESTEBAN

Con esta obra he querido hacer una reflexión sobre la realidad de la desnudez, del vacío de la existencia del ser, que bien podría ser su título...
Esta obra invita a pensarla, a sentirla, a tocar el vacío No pasa desapercibida...
Por ello podría encajar perfectamente en cualquier colección privada o certamen...

k-ant:

LA SOLEDAD DEL SER O LA COMUNICACIÓN IMPOSIBLE

Voy a poner título a mis post para permitiros seleccionar los temas que os puedan interesar más fácilmente, de un solo vistazo.

Muchas gracias por participar Carmelo. Creo que tu obra es elegante, sencilla y ambigua formalmente, cualidad, pienso yo, necesaria para una representación de la nada que por definición no tiene forma. No cabe duda que la elegancia de tu obra, y su ambigüedad formal, permiten que encaje perfectamente, como tú bien dices, en cualquier colección o certamen, es muy interesante cómo has conseguido crear este equilibrio entre su significado y la resolución formal con el propósito que funcione en el mercado comercial artístico. Yo considero que este fin es totalmente lícito ya que el artista, como cualquier ser humano, aspira a ganarse la vida haciendo lo que le gusta, por eso el equilibrio entre lo que queremos contar y un acabado formal y comercial (que en algunos casos interfiere con el contenido) queda en manos del juicio del artista. Cualquier decisión que el artista tome sobre este equilibrio me parece totalmente lícita, pues tanto la finalidad de comunicar como la finalidad comercial son condicionantes presentes en la vida del artista que debe resolver según sus necesidades.

SOBRE LA TEMÁTICA DEL VACÍO (aislamiento) DEL SER

Me vas a permitir que contextualice ahora tu obra con el fondo de este concurso como experimento de comunicación y la comunicación del SER, que me parece un tema clave.

Quizá el vacío que has apreciado en el SER se deba a que el SER es básicamente una isla, un desconocido en el acto de la comunicación, tanto es así que es muy difícil de expresar, hasta tal punto que yo casi he aceptado el nihilismo en la comunicación del SER. Este certamen es para mí una esperanza de comunicación y, por ello, una paradoja imposible, que por el hecho de desear su realización, se vuelve posible en el Arte que nos permite materializar lo imposible simplemente con ese deseo.

Explico lo anterior. Desde mi punto de vista, la comunicación vertical a la que estamos acostumbrados impone los contenidos por el principio de autoridad, es decir, los contenidos son aceptados por venir de donde vienen, no por la autenticidad de los mismos, de modo que quien comunica imponiendo su autoridad no sabe distinguir si sus contenidos son aceptados porque son reales o son aceptados como reales por partir de su autoridad.

La autoridad vence, pero no convence.

La autoridad desacredita la autenticidad de los contenidos porque quien recibe la información impuesta por el emisor responde en su interior "¿por qué lo tuyo sí vale y lo mío no?". El hecho de crear una duda razonable sobre su autenticidad implica una alternativa viable a esa realidad impuesta.
Es la mirada propia del receptor la que debe valorar la autenticidad de los contenidos. La esperanza está en la comunicación horizontal en la que todos/as seamos realmente iguales.

Pero esto es una utopía porque todos aplicamos el modelo vertical al comunicar, el único que conocemos, siempre intentamos imponer nuestros contenidos por el principio de autoridad. Cuando comunicamos colocamos etiquetas negativas, existentes en el modelo de realidad aceptado, a quien recibe el mensaje, ¿para qué? para establecer una relación de superioridad (desacreditando así al receptor) desde la que imponer nuestros contenidos. Cualquiera se cree mejor que los demás (no conozco a nadie que no piense que es mejor que yo). El principio de autoridad vertical siempre es utilizado para establecer una comunicación.

Entonces, por la imposibilidad de comunicar el YO (mirada propia) mediante el principio de autoridad (ya que sería desacreditado por la propia

autoridad) y ante la imposibilidad de establecer una comunicación horizontal (no sabemos hacerlo) el SER (el YO) quedaría aislado en su soledad, en un vacío lleno de contenidos prefabricados (modelo impuesto y aceptado) por quienes desconocen a ese SER incapaz de comunicarse.

Tú me responderás: "Entonces k-ant está tratando de imponer aquí sus contenidos".

Yo te contesto: Trato de no hacerlo, para ello primero yo no soy nadie ni tengo ninguna autoridad, pienso que (al menos aquí) soy igual que tú. Segundo, como sobre lo primero es posible que me esté engañando a mí mismo, y puedo correr el riesgo de estar fabricando mi propia realidad de forma fantasiosa, lo que hago aquí es contar con vuestros puntos de vista sobre las ideas que vamos tratando, para así dibujar un objeto real (el Arte) a partir de nuestras miradas, no de lo que nuestro modelo de Arte nos ha enseñado. Yo doy por sentado que todo lo que observais sobre Arte es cierto (desde vuestro punto de vista lo es siempre) y yo os ofrezco el mío. Sois vosotros (vuestro YO) quienes conformáis esta nueva realidad aprendida con los puntos de vista aquí expuestos, y yo, con los vuestros, creo la mía. La suma de estas miradas cruzadas autentifican una nueva realidad común, quizá eso sea el SER, con su mirada

“extravagante” (pues el modelo establecido desconoce esa mirada) nos ofrece una realidad auténtica que debe ser contrastada por otras miradas propias.
En esta web experimental tratamos de llevar a cabo una utopía de comunicación horizontal, en la que carentes de autoridad, mostramos nuestros puntos de vista para que sean contrastados por cada uno/a de vosotros/as, de igual a igual, uniendo así las miradas diferentes para comprender entre todos/as la realidad del objeto observado, el Arte, no aquella otra que debemos aceptar (yo la acepto, pero no la comprendo) procedente de un modelo vertical.
Este modelo horizontal no puede imponerse, ni ser aceptado, ni reivindicado, pues estas opciones implican el ejercicio de la autoridad (que destruye el modelo horizontal). Sólo aspira a ser comprendido y existir tan solo en la mente.

Carmelo Esteban:
hola K-ANT
Me parece una reflexión muy interesante la que has puntualizado sobre mi trabajo...
Es una idea genial que cada uno expusiéramos el sentir de nuestros trabajos...

k-ant:

PREVENCIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL

Los postulados del NOARTE podríamos considerarlos como un ejercicio intelectual, por eso no se requiere ninguna acción por parte de quien los recibe. Suponen una serie de planteamientos teóricos que relatan una comunicación utópica, que sólo tiene cabida en un ámbito tan especial, y peculiar, como es el Arte. Trasladar esas teorías a la práctica de la vida conllevaría serias consecuencias para quien lo haga, sobretodo mi propuesta de comunicación horizontal. Consecuencias que pienso debes tener en cuenta si decides hacerlo.

La consecuencia más importante de todas es que si tú decides, por tu cuenta, asumir las condiciones de la comunicación horizontal, es decir, que no te consideras mejor que la persona con la que vas a establecer la comunicación y no vas a utilizar tus prejuicios y estereotipos que desacreditan a la otra persona (con la intención de establecer una comunicación en condiciones de superioridad, de este modo te garantizas el "éxito comunicador" por el principio de autoridad) debes ser consciente que en ese caso estás rindiéndote en la comunicación si la otra persona (receptor) no asume también las condiciones de la comunicación horizontal, ya que de forma natural el receptor aplicará todos los prejuicios sobre ti que sea posible, con la intención de conseguir un

lugar predominante en el acto de la comunicación. Si vas a intentar establecer una comunicación horizontal asegúrate de que todos/as los/as participantes comprenden y asumen la condiciones que este tipo de comunicación implica. Desconfía por defecto de quien te proponga este tipo de comunicación, pues si una sola de las personas participantes en dicha comunicación decide apropiarse de la autoridad para imponer sus contenidos no tendrá problema en hacerlo pues el resto de participantes están indefensos/as al renunciar a las herramientas que disponían para adquirir dicha autoridad (prejuicios y estereotipos) y que están siempre presentes en la comunicación vertical (la única que conozco y que existe, la horizontal es sólo teórica). Por esta razón te aconsejo que siempre dudes de todas las propuestas alternativas a lo que ya conoces, por supuesto duda de todos estos contenidos que te presento, somételos en todo caso a tu juicio y decide sobre su aceptación bajo tu criterio. Yo no conozco los intereses ni las circunstancias que te han acercado a mis teorías sobre Arte y comunicación, pero debes saber que mi motivación es sólo intelectual y no tengo ningún interés más que alcanzar el conocimiento de la realidad del Arte, a través de vuestras miradas, utilizando el NOARTE como herramienta de observación.

La comunicación vertical es como una batalla en la que los participantes tratan de alcanzar, a toda

costa, un lugar predominante en la comunicación (desacreditando al oponente) que le otorgue la autoridad necesaria con la que imponer sus contenidos. Yo no conozco en la práctica ningún otro modelo de comunicación. El hecho de que yo vea esto así no quiere decir que desee cambiarlo, pues el modelo horizontal tiene graves efectos secundarios, como antes he indicado, el más importante de todos es la aceptación de la pérdida de la autoridad en la comunicación. No sé de nadie que esté dispuesto/a a perder dicha autoridad, a no ser que nunca la haya empleado, caso que tampoco sé si existe pues todo el mundo que conozco ha hecho uso, en algún momento, de su autoridad para conseguir las pequeñas o grandes victorias en la comunicación que nos permiten seguir desarrollando nuestra labor artística en este mundo de vencedores.

Letamendi:
Hola K-ant,
perdona por no haber respondido antes, he estado muy liado con una expo y ya sabes... tiempo ni para ir al baño :))
Antes que nada quiero decirte que estoy muy agradecido por cualquier idea, sugerencia o crítica hacia mi trabajo, pienso que es uno de los objetivos más básicos de cualquier artista, el que su obra genere interacción con el espectador, sea del tipo que sea. Esta comunicación (positiva o negativa) entre artista, obra y espectador, creo que es una de las mejores cosas que pueden surgir en el mundo del Arte. Siempre he pensado, y sigo pensando, que, para bien o para mal, una obra de arte no puede pasar desapercibida, y es por ello que, como artistas, debemos trabajar nuestro ego para ser capaces de asumir, respetar y repensar cualquier crítica sobre nuestro trabajo, venga de donde venga, y la diga quien la diga.
En mi vida he conocido a muchísimos artistas, gente de todos los colores; cuando me refiero a que algunos artistas piensan que están tocados por la varita de los dioses, evidentemente no me refiero a todos/as. Hay un buen número que así lo piensan, y son estos/as, los que, en mi opinión, dañan el arte y la cultura.
Claro que tenemos una percepción diferente de las cosas y de los acontecimientos, esa es la base de nuestra creación, estamos alerta a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y lo hacemos con una

sensibilidad diferente; pero esto no hace que seamos ni mejores ni peores que los demás, simplemente diferentes. Está claro que en mi círculo de amistades, hay personas con las que hablo de arte y cultura, y hay con otras que no lo hago, ya que se aburren soberanamente, en fin, es uno de handicap de nuestra pasión :)))

Totalmente de acuerdo con lo que hablas del YO, trabajamos y nos comportamos con una careta que muestra al Yo que pienso que los demás quieren ver o conocer de mí. El encontrar a tu verdadero YO, y sobre todo el ser capaz de mostrarlo tal cual es a los demás es uno de los mayores trabajos que podemos hacer como artistas. Y para ello recurro a una frase del genial artista y filósofo OTEIZA: "El arte no transforma nada, no cambia el mundo, no cambia la realidad. Lo que verdaderamente transforma el artista, mientras evoluciona, transforma y completa sus lenguajes, es a sí mismo. Y es este hombre, transformado por el arte, el que puede desde la vida, transformar la realidad."

Un placer debatir en este foro.

k-ant:

LOS PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS EN LOS QUE SE BASA LA COMUNICACIÓN

El propósito de esta web es debatir sobre todas las ideas, relacionadas con Arte, que vayan surgiendo y que deseemos cuestionar o criticar, son ideas, conceptos que debemos conocer para comprender la realidad del Arte. La propuesta inicial era debatir sobre el derecho del artista a cobrar por su obra y cómo compagina este uso mercantil con el uso comunicador de la misma. En ese sentido os animo a responder cualquier post de este foro que os resulte interesante, entrad en las conversaciones, y por supuesto, comentad cualquier contenido de esta web (bibliografía, etc..).

Lo que no quiero es que este diálogo sobre ideas (todas son bienvenidas, os animo a participar) se personalice con descalificaciones de personas o colectivos (sean o no artísticos). Si observáis alguna cualidad que os parezca cuestionable os pido por favor que os fijéis en las características de esa cualidad y la describáis, la expliquéis y justifiquéis de dónde pensáis que proviene dicho comportamiento, de esta manera, entre todos/as, podamos comprender las razones que alimentan esas acciones (tratad de buscar siempre la intencionalidad, pues como en la obra artística, es el motor de toda acción).

Por mi parte estoy dispuesto a hacer propias (hacerlas mías, "Yo también soy así") estas

cualidades negativas que asociéis a cualquier colectivo artístico, pues por el hecho de que creas que no tienes ese comportamiento no quiere decir que no haríamos exactamente lo mismo que esa persona o colectivo si estuviéramos en su misma situación, además, puede que un día alguien observe en vosotros ese mismo comportamiento que denunciáis, entonces le pediremos a ese alguien que por favor no nos señale con el dedo y nos describa con dulzura eso que ha visto en nosotros, como hace el Arte, que es una metáfora de la vida y de nosotros mismos. Lo que sí es de utilidad es el conocimiento de las causas que provocan ese comportamiento. Señalar sólo sirve para hacernos creer que somos mejores que quien hace esas cosas y justificar así nuestra autoridad (ver el post anterior sobre "La soledad del SER o la comunicación imposible").

Tienes ejemplos de esto en cualquier disciplina y apartado de la sociedad, las ideas tienden a personalizarse con lo que resulta que somos incapaces de reconocer las cualidades de las ideas que terminan por ser sustituidas por los defectos, la cara o el peinado de una persona. Sobre el tema de los artistas que se creen mejores o especiales me remito a lo ya explicado, eso existe en todas las facetas de la vida. Yo iría aún más lejos: todo el mundo se cree mejor que el que tiene al lado. La explicación a esto (desde mi punto de vista) la tienes en el post ya mencionado anteriormente.

El concepto del YO que presentas me parece interesante, en algunos aspectos coincide con mis observaciones: El modelo social y la realidad aceptada es lo que reflejamos, cuanto más se parece lo que comunicamos a ese modelo más fácil es la comunicación, cuanto más se separa lo que comunicamos de ese modelo más "extraña" resulta la comunicación. En cambio no estoy totalmente seguro de que exista un YO interior. El YO es un concepto que estoy todavía tratando de comprender y desarrollando con vuestra ayuda. Quizá tiene una dimensión ontológica o mística que todavía no he podido racionalizar. En ese sentido coincido con tu cita de Oteiza en la idea del ser humano (hombre y mujer) que se encuentra a sí mismo a través de la evolución de sus lenguajes (entiendo que en esta evolución existe una interacción con el público y agentes artísticos). No estoy tampoco de acuerdo del todo en la capacidad de ese artista, que ha completado la búsqueda de sí mismo, para transformar la realidad, quizá sea porque yo todavía no he alcanzado esta meta entonces no puedo verificarla.

Si bien es cierto que discrepo contigo en un matiz sobre los artistas (creo que no vamos a coincidir en esto porque mi experiencia cercana me reafirma en ello) y es que hay algo especial en los artistas (quizá no en todos, o quizá esta cualidad la tenga todo el mundo pero no se atreven a explorarla) y es que estáis abiertos a otras

miradas, miradas que contemplan vuestro interior a través de vuestras obras y las interpretan, permitís entonces a ese YO diferente y ajeno explicar cómo os ven. Esa generosidad del artista no la he encontrado en ninguna otra disciplina de la vida (no todos los artistas son así), el resto de cosas del mundo, en cambio, parecen estar acabadas, perfectas, ya no admiten réplica ni nada nuevo. Mira a tu alrededor cómo todo parece perfecto. Yo creo que el Arte es el último lugar del mundo en el que lo nuevo, lo desconocido, tiene cabida, incluso se espera lo nuevo con expectación. Quizá sea el último lugar en el que la comunicación entre iguales (utópica) es posible, por tanto, el último yacimiento en el que se haya el tesoro de la comunicación.

k-ant:
Gracias Letamendi por aceptar mi propuesta de venir a este nuevo foro de debate. Puedes responder aquí el último post que te envié de la web de Arte por Habichuelas. Por mi parte voy a releer tus post porque seguro que hay temas que no te he respondido de forma concreta, ya que quizá hemos estado tratando otros temas más de fondo del certamen y de mi percepción de los elementos que intervienen en la comunicación, como los prejuicios y estereotipos que subyacen en la misma, que me parecía importante comentar es ese momento. También puedes introducir nuevos temas o alguno de los que se estén tratando en arte por habichuelas. Mi intención es ir invitando aquí a la gente que quiera debatir y ampliar los temas sobre cualquier elemento referente al Arte. Mi experiencia en el pasado certamen es que la mayor parte de la gente sólo responde a la pregunta del certamen y ya no continúan con el debate, una de las participantes, Concha, trató de introducir como nuevo tema los videos sobre Hamparte, pero no suscitaron mucho interés y se cerró el debate con un par de comentarios.
En este foro de arte.net se publicaron algunos post de los participantes del primer Arte por Habichuelas, pero al incluirlos en el libro ¿Ha muerto el Arte? los eliminé de aquí para no tener una duplicidad de contenidos y porque esos post

no incitaron a nadie más a comentarlos, aunque eran muy interesantes.
Tú eres el primero que muestra interés por continuar con el debate, aunque espero que se nos una más gente en el futuro, no tengo muchas esperanzas porque ya verás cómo sucede en Arte Por Habichuelas que los/as artistas publican su obra, su comentario y no suelen replicar. Yo creo que es así porque nos han enseñado que una obra de arte la crea el artista y la cuelga para esperar la reacción del público, y ahí se acaba todo. La obra se acaba cuando la muestras y la justificas. En estos certámenes los participantes y el público son las mismas personas, yo deseo crear una interacción obra-público-artista-público, pero no puede existir esta interacción sino existe un interés y en el caso de este tipo de debate el interés es el autoconocimiento propio a través de la realidad observada desde diversos puntos de vista. Yo no puedo decirle a nadie que se interese esta interacción sino ha mostrado antes interés por sí mismo (como tu caso y el mío), sólo puedo pedirles que expongan su obra en el certamen y la comenten, lo otro debe nacer de su sed de conocimiento y, por supuesto, de reconocer que este conocimiento que les ofrecemos les puede ser de utilidad, sino es así, no tendrán interés por participar aquí.

CAPÍTULO III

Autenticidad y descontextualización en la obra artística moderna

CATANZARO CLAUDIA

“YO NO LO CREO, PERO LO INTERVENGO - DOY IMAGINACION A OTROS ARTISTAS PARA RECICLAR OBJETOS COTIDIANOS"

k-ant:

LA MIRADA DEL ARTISTA QUE PARECE TRANSFORMAR LA REALIDAD, REALIDAD QUE SE PRESERVA INTACTA

Muchas gracias por participar en esta nueva convocatoria de Arte por Habichuelas. Es un placer compartir tus obras y comentarios de nuevo.

Tu obra creo que sintetiza perfectamente el espíritu de este certamen: la sola mirada del artista que observa el mundo y lo convierte en Arte, sin afectar al objeto observado, sin tocarlo, sin modificarlo, sin requerir ninguna acción en el espectador, sólo que acepte la mirada del artista.

El objeto reinterpretado por la mirada del artista explica la realidad como la ve, que endulza o desnuda la realidad, combina estos elementos según su sensibilidad para mostrar al público lo que vemos, quizá representamos nuestros propios miedos, esperanzas, deseos en los que el espectador puede (si lo desea) verse reflejado, pero desde otro lugar nuevo (la mirada ajena del artista) que nos ofrece la posibilidad de contemplarnos a nosotros mismos, buscando sólo ese conocimiento, sin exigir ni reclamar nada más, manteniendo intacta la realidad observada y respetándola.

Claudia Marcela Catanzaro:

BUENA TU APRECIACION K-ANT !!! SOBRE SI PUDIERA !!!...

ESTE SERVILLETERO TIENE UNA CONNOTACION: "LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO" QUE PUEDE SER EL NUESTRO- ADJUNTO MEMORIA CONCEPTUAL DE LA OBRA : “EL HOMBRE, SU IDENTIDAD Y EL ASEO”

PROYECTO REALIZADO PARA INSTALARLO EN UNA MESA- ES UN PORTA SERVILLETAS GRABADAS CON LA TECNICA DE XILOGRAFIA- EL ESTAMPADO SE REALIZO A MANO EN TODO EL. PACK DE SERVILLETAS. QUE NO SECAN PERO PERDURAN EN EL TIEMPO Y QUE NO DEJA TRANSPASAR LA GRASA Y LOS LIQUIDOS. ¿PERO ENTONCES PARA QUE SIRVEN? ¿SON LA IDENTIDAD DE UN PAIS? ¿ES POR EL COSTO? LAS CONCLUSIONES LAS FORMULARA EL IMAGINARIO COLECTIVO CADA ESTAMPA CONTIENE UNA LEYENDA QUE EXPLICA ESTO. LA CONSIGNA ES QUE LOS VISITANTES DE LA MUESTRA TOMEN UNA SERVILLETA Y SE LA LLEVEN DE RECUERDO- SEGUIDO DEL PORTA SERVILLETAS SE COLOCARA UN CARTEL QUE INDIQUE ESTA ACCION - DE ESTA MANERA LA OBRA SE PIERDE (ARTE EFIMERO) QUEDA EN EL RECUERDO DE LOS VISITANTES Y EL REGISTRO FOTOGRAFICO.

LAS MEDIDAS SON 20X10X7CM

LEYENDAS ESCRITAS

“todos lo hemos sufrido alguna vez, ya sea en una pizzería, en el bar de un club social o en un puesto

de comida al paso al costado de una ruta o camino: a la hora de limpiarnos, nos encontramos con unas servilletas delgadas y de papel brilloso, que parecen trasladar la suciedad de un lado al otro en vez de limpiarlas. ¿Por qué se siguen utilizando y son tan populares? Fabricantes, gastronómicos y críticos culinarios ensayan varias respuestas, desde su costo hasta su estatus de ícono nacional”

“¡No puedo entender que existan servilletas tan malas! La situación es tan ridícula que una vez estaba comiendo pizza y me dieron unas para que me limpie ¡casi me corto la boca al usarlas!

“Ellos dicen que su función no es limpiar sino proteger y que debe usarse para agarrar la porción de pizza o cualquier tipo de comida que enchastre”

“me seco contigo y lo único que hago es trasladar la suciedad de un lado a otro”

“estas servilletas Forman parte de una identidad, como el apoya vasos de cartón y el cenicero provisto por alguna marca de cerveza o aperitivo”

“A pesar de que se podría decir que son impermeables al agua -y no corren mejor suerte con la grasa- no creo que haya que reemplazarlas, hay que conservarlas como protectoras de nuestro cuerpo y vestimenta”.

k-ant:

LA BELLEZA DE LO INSERVIBLE

Muchas gracias Claudia por contextualizar tan bien el propósito de los servilleteros con esas servilletas que son un símbolo de identidad para vosotros/as.

Igual que los cocineros y otras personalidades de tu región trataron de explicar por qué tienen tanto éxito esas servilletas que no absorben, ni limpian, parece que sólo mueven la suciedad de un lado para otro y aún así se han convertido en un símbolo de identidad allí donde vives y son usadas y queridas por todo el mundo, pese a su aparente inutilidad, yo también voy a aportar mi teoría, igual que todo el mundo hace, como bien sabes.

Quizá algún atento/a fabricante, con espíritu de artista, se dio cuenta que la gente de su zona tenía la costumbre de cambiar de sitio las cosas que lo les gustaban y, después de justificar ese desplazamiento, decidían que por el hecho de estar en otro sitio ya no eran las mismas cosas. Así el fabricante decidió materializar en un objeto esta cualidad y creó la servilleta que mueve de sitio la suciedad, ni la limpia ni la absorbe, simplemente la desplaza creando así el "engaño" necesario para que la gente se identifique con esta cualidad, propia suya, reflejada en las servilletas.

A todos nos satisfacen estos engaños cuando nos vemos reflejados en ellos de alguna manera los hacemos nuestros y los justificamos con todo tipo

explicaciones, aunque éstas no coincidan ni sepamos con certeza de qué parte de nosotros procede la predilección por ese engaño. La publicidad está repleta de engaños prefabricados a nuestra medida.

El Arte, al igual que las servilletas, parece servir para satisfacer algunas necesidades (quizá de distinción) de una élite económica y para comunicarnos de forma vertical cuales son las preferencias y deseos de dicha élite. Los artistas, en cambio, incapaces de acceder a los medios de comunicación que dispone dicha élite, justificamos el uso del Arte de multitud de maneras, explicaciones que no llegan prácticamente nunca al público, en el remoto caso que podamos acceder a los medios convencionales de comunicación. ¿Por qué existe entonces esta "servilleta" del Arte que no cumple su función comunicadora, sino otras más interesadas como convertirse en objeto de comercio?, ¿Qué cualidad poseemos todos que sirve de alimento a ese engaño del Arte? . Quizá parte de la esperanza de convertirnos en parte de esa élite y entrar en el circuito de comunicación vertical en el que no importa lo que se comunica sino de dónde viene la comunicación.

Esa comunicación de masas, que no se cuestiona ni su procedencia ni sus intereses, nos ataca a todos/as con sus letanías vacías, buscando los "likes" necesarios para mantener un vacío de contenido un día más en el top 10 de los más

visitados. Frente a este gigante un arte efímero insignificante, como los servilleteros en los que de una forma realista se describen las servilletas que no sirven para absorber o esta web en la que se describe un Arte que no sirve para comunicar, sino para otras cosas, igual que los servilleteros te los encuentras en una pizzeria y te relatan su explicación sobre las servilletas inservibles, este extraño certamen que te encuentras en un rincón de una web de concursos te relata las cualidades de una Arte inasequible y os plantea otras cuestiones como la explicación de qué parte de nosotros mismos procede ese Arte descontextualizado y falto de contenidos. ¿Qué cualidad procedente de nuestro interior representa ese Arte inaccesible?.

Yo os ofrezco aquí mi teoría igual que espero nos propongáis algún día la vuestra.

k-ant:

EL PROPÓSITO DEL ARTE Y CONSIDERACIONES SOBRE EL CAOS

No podemos huir de los prejuicios y los estereotipos. De hecho la comunicación, tal y como la conocemos está basada (y necesita) estos estereotipos para que funcione. Luchar contra ellos sólo implica sustituirlos por otros que nos gusten más o estén más de moda. La comunicación (que conocemos) los necesita.

Sino existieran los estereotipos en la comunicación no tendríamos un modelo de realidad con el comparar el producto de nuestra imaginación, seríamos incapaces de discernir la realidad de lo creado por nuestra fantasía, cada uno/a de nosotros/as pensaría que su percepción del mundo es lo real, siempre diferente del resto de percepciones, al no existir un modelo común de realidad, se daría por sentado que el resto de "realidades subjetivas" son ficticias, menos la nuestra. Viviríamos en un estado de realidad subjetiva, imposible de comunicar, en el que no tendríamos certeza ninguna de la existencia de otra "realidad" que no sea la nuestra.

Ese mundo sería el reino del caos y nosotros/as estaríamos condenados/as a la locura.

Voy a contextualizar esta “recreación” que te acabo de plantear de un mundo en el que no existe una realidad comúnmente aceptada (sólo existiría la subjetividad del YO), donde seríamos

incapaces de establecer una comunicación válida al no existir referentes comunes externos (prejuicios y estereotipos). Para esto voy a volver a uno de tus post, Letamendi, del 2º Certamen de Arte por Habichuelas, en el que hacías esta, pienso yo, acertada descripción del Arte actual:
“- La situación actual de lo limpio y lo pulido, que de forma alarmante también afecta al mundo del arte. Todo lo vemos desde una pantalla, una pantalla limpia, perfectamente lisa, sin defectos, sin trabas, sin absolutamente nada que perjudique el fácil movimiento de nuestro dedo para pasar de una imagen a otra, simplemente un "me gusta" rápido y sin sentimiento. Vemos la vida desde una pantalla que nos hace que, aquéllas cosas que nos desagradan o nos afecten de alguna manera, las pasemos con un simple gesto de nuestro dedo. En el arte de hoy en día, en cierta manera, está ocurriendo lo mismo, cada vez vemos más resinas brillantes, epoxi, metales deslumbrantes,.... de fácil consumo, fácil visión, no hay nada que nos haga detenernos en pequeñas cosas, pequeños detalles que nos hagan reflexionar, únicamente "me gusta".”

Entonces me preguntabas qué pienso sobre este tema.
Creo que estamos de acuerdo casi todos/as que el mundo del Arte está basado en el éxito y el reconocimiento del artista, como figura, y de su obra, como símbolo. No es necesario que esta

obra transmita ningún contenido. Ese Arte es la representación de la autoridad, reconocemos a los/as famosos artistas por ser famosos y a sus obras porque son famosas también, No sabemos por qué lo son, ni nos interesa. En cualquier caso tenemos la opción de interpretar subjetivamente cualquiera de esas obras famosas y dicha explicación sería tan válida como cualquier otra justificación.

De hecho una de las propiedades más valiosas que poseen las galerías, y que todos/as los artistas y público somos capaces de reconocer, es la capacidad de descontextualización de los objetos (liberar a dichos objetos de su significado original) que permiten a los espacios expositivos convertir en Arte moderno cualquier objeto cotidiano.

Esta “magia” es, de hecho, un fracaso total en la comunicación (no es el propósito comunicar nada en concreto), pero un éxito (“magia”) en la fabricación de objetos con autoridad (fama y reconocimiento) y vacíos de contenido concreto (el hecho de que cada persona le pueda atribuir su propio significado al objeto implica un fracaso en la comunicación).

Como tú bien has observado Letamendi, el gran público prefiere vivir observando esos objetos pulidos, pasando de un tema a otro con la dulzura de un clic de su ratón, sin implicarse en averiguar el por qué de las cosas, ya que la autoridad (objetos famosos) ha sido convenientemente

prefabricada liberando, a propósito, a los objetos artísticos llamados a la fama, de cualquier compromiso con la realidad para así satisfacer nuestra demanda de objetos de poder (objetos importantes socialmente), pero que no digan nada en especial.

Los museos y galerías están llenos de estos objetos importantes de fama prefabricada a los que nadie pregunta por qué están ahí.

Quiero dejar bien claro que este “poder prefabricado” define un orden (aunque parezca un orden ridículo) necesario para establecer los principios necesarios para que exista la comunicación. Sino existiera este orden nos encontraríamos en la situación descrita al principio de este post, es decir, multitud de YOs (el de cada uno/a) tratando de imponer su subjetividad, sin ninguna referencia exterior y común de realidad. Esto es el caos.

No podemos tratar de observar todos los contenidos que existen en el mundo en profundidad, ni aspirar a implicarnos en todas esas realidades, pues esto supondría la reinvención de la realidad común en pro de esas múltiples realidades subjetivas que pueblan este mundo. Nos volveríamos locos/as y nos sumiríamos nuevamente en el caos.

Los contenidos que precisamos conocer nos alcanzan a nosotros/as, quizá cuando estamos preparados para recibirlos (nuevamente la “magia”, parecida a la descontextualizadora de

antes, pero ésta no la puedo explicar racionalmente), no somos nosotros/as los que los buscamos, sino que sucede al revés. Por eso tiene sentido que pasemos, con desapego de sus contenidos, de una imagen a otra o miremos, sin comprender, miles de obras de Arte durante toda nuestra vida.

Los contenidos, como he dicho antes, nos encuentran a nosotros/as. Sucede así:

- Pongo como ejemplo la obra de Arte efímero de Claudia Catanzaro que presentó al “2º Certamen de Arte por Habichuelas- ¿Qué pinto yo aquí?”:

La obra está diseñada para desaparecer cuando las servilletas se acaban, pero es el espectador el que se tropieza con la obra (no la busca porque iba a comerse un trozo de pizza u una hamburguesa y utilizó esas servilletas) usa esas servilletas y lee la leyenda conceptual escrita en el servilletero:

“ESTE SERVILLETERO TIENE UNA CONNOTACION: "LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO" QUE PUEDE SER EL NUESTRO- ADJUNTO MEMORIA CONCEPTUAL DE LA OBRA : “EL HOMBRE, SU IDENTIDAD Y EL ASEO”. PROYECTO REALIZADO PARA INSTALARLO EN UNA MESA- ES UN PORTA SERVILLETAS GRABADAS CON LA TECNICA DE XILOGRAFIA- EL ESTAMPADO SE REALIZO A MANO EN TODO EL. PACK DE SERVILLETAS. QUE NO SECAN PERO PERDURAN EN EL TIEMPO Y QUE NO DEJA TRASPASAR LA

GRASA Y LOS LIQUIDOS. ¿PERO ENTONCES PARA QUE SIRVEN? ¿SON LA IDENTIDAD DE UN PAIS? ¿ES POR EL COSTO?..”.

El público no iba a ver una obra de Arte, es la obra la que se ha encontrado con su público: Sólo quien utiliza esas servilletas está interesado/a en reflexionar sobre la existencia de esas servilletas que aparentemente no cumplen la función normal de una servilleta, pero por alguna razón existen.

Es entonces el contexto el que da sentido a la obra artística y la dota, esta vez sí, de contenido. Pero curiosamente no es el espectador el que va a buscar esos contenidos, sino que simplemente es el contexto (el uso de las servilletas en ese local de comidas), con la ayuda de la mirada del/la artista (las observaciones de Claudia sobre la paradoja de la existencia de esas servilletas) la que nos acerca al conocimiento de una realidad (quizá la identidad de un pueblo).

Si el proceso que sufre la obra de Arte moderna es ser descontextualizada de sus contenidos (por la galería o museo) para convertirse en un objeto vacío de significado y fácil de aceptar, el otro proceso de la obra de Arte efímero contextualiza el objeto y así capta la atención del espectador que es movido a detenerse, leer y reflexionar sobre la paradoja propuesta (el servilletero de Claudia).

Entonces Letamendi, aquí te explico el sentido que tiene para mí el Arte actual que nos muestra una colección casi infinita de objetos

descontextualizados y vacíos, a la espera de que un contenido “nos encuentre” a nosotros/as en la forma de una nueva obra artística contextualizada y efímera, pues sino fuera efímera acabaría en un museo o galería donde ya no tendría su sentido original, se descontextualizaría y se volvería a perder en la maraña de vacío formal descontextualizado del Arte moderno. Por eso este tipo de arte conceptualizador es siempre efímero.
Arte efímero como las convocatorias de los certámenes de Arte por Habichuelas.

CATANZARO CLAUDIA:
ARTE EFIMERO??? LO PODRIAMOS LLAMAR ASI?? O TENDRIAMOS QUE BUSCAR OTRO NOMBRE? EFIMERO SINONIMO DE FUGACIDAD, DE NO PERDURAR, AHORA Y NUNCA MAS, UN INSTANTE, ETC-ETC..... PERO MI OBRA?? EFIMERA PERO PERDURA CON LA GENTE PORQUE SE LA LLEVA Y EN MUCHOS CASOS HASTA LA ENMARCAN Y PASA A SER UN CUADRO TRADICIONAL QUE SIGUE PERDURANDO EN EL TIEMPO, ENTONCES COMO LO LLAMAMOS A MI ARTE ???

k-ant:

LO EFÍMERO DE LA AUTENTICIDAD EN LA OBRA ARTÍSTICA

Tienes razón en tu observación sobre la permanencia de tus obras. Por ello debo explicar mejor a qué me refería cuando he utilizado el calificativo de “efímero” aplicado a las obras artísticas. Como bien dices tus obras perduran más allá de la acción para la que fueron diseñadas, ya que la gente se lleva los trozos de papel con leyendas y los enmarca, hace fotografías y las comenta en redes, incluso tú publicas en internet tus obras y las explicas tan detalladamente que parece somos transportados al mismo lugar en el que la presentaste.

En ese sentido ninguna obra artística moderna es fugaz, ya que permanece al menos en las imágenes y archivos registrados por todo tipo de dispositivos de captura y reproducidas en multitud de soportes y medios tanto digitales como analógicos (webs, libros, catálogos, vídeos, etc..).

En el libro “¿Ha muerto el Arte?”, en mi explicación de la obra de Jonathan SJ (SERESARTE), comentaba lo siguiente sobre la percepción humana;

“Curiosamente la percepción humana nos lleva siempre a estar en presencia del propio objeto representado, somos incapaces de

percibir las diferencias de “formato” en que se realiza la representación, no vemos la pared de la caverna, el televisor, el lienzo, el periódico, sino

que sólo percibimos el objeto representado”. Lo que nos lleva a “Estar en la presencia misma del objeto representado.”

Esto es lo que sucede cuando, a través de cualquier representación digital o física de tu obra (papel enmarcado), y con los comentarios tuyos o de las personas que vieron dichas representaciones, parece que somos transportados al momento primero de la acción. Hasta ahí podemos considerar como perdurable en el tiempo la obra artística.

Pero todo esto no es del todo cierto. El filósofo Walter Benjamin introdujo un concepto nuevo: “el aquí y ahora” de la obra de Arte (también lo llama autenticidad) que afirma es una propiedad muy vulnerable que poseen los objetos artísticos y que se “deprecian” o son modificados por las reproducciones técnicas (o simplemente cambiando su lugar y uso original) de las obras artísticas. Esta cita es literal de su artículo “La obra de Arte en la época de su reproducibilidad técnica”:

"Las circunstancias en que se ponga al producto de la reproducción de una obra de arte, quizás dejen intacta la consistencia de ésta, pero en cualquier caso deprecian su aquí y ahora.".

"..el proceso de reproducción técnico aqueja en el objeto de arte una médula sensibilísima que ningún objeto natural posee en grado tan vulnerable. Se trata de su autenticidad.”.

Sucede también que, por ejemplo, una obra destinada al culto religioso, cuando es trasladada de su lugar original en el que estaba destinada a tal fin, pierde su autenticidad, cambiamos su uso y ahora, por ejemplo, se convierte en una pieza contemplativa que justifica las visitas a un museo, pero ha perdido su función original. Cuando es reproducida por medios técnicos también se produce esta pérdida de autenticidad.

Ese era un claro ejemplo de obra que posee una función muy definida originalmente y la pierde cuando se descontextualiza de su uso y lugar original, pero eso sucede, aunque nos cueste observarlo, con todas las obras artísticas modernas. Sucede que en cada reproducción y medio diferente en el que son reproducidas pierden progresivamente su autenticidad, ya que los nuevos contextos en los que se presentan le van añadiendo nuevos significados.

Esto lo comprobamos claramente en cualquier obra artística comentada en Internet, es muy difícil encontrar la cita de la obra original y en cambio nos encontramos con interpretaciones de todo tipo que modifican sustancialmente su contenido original (su autenticidad según Walter Benjamin).

Cuando tú publicaste tus obras en la web de Arte por Habichuelas te estabas garantizando su perdurabilidad, pero a cambio permites que yo (y los/as participantes en el certamen) contextualicemos tu obra respecto al hilo conductor en el que se encuentra el debate sobre

Arte en ese momento. Cuando dejamos que se lleven parte de nuestras obras o las reproducimos en distintos medios estamos permitiendo que quienes poseen o reproducen dichas obras las contextualicen según sus experiencias o circunstancias, entonces ya no son las obras originales, sino que son sucesivamente reinterpretadas.

En este sentido, sobre la autenticidad de la obra de Arte en el momento único de su presentación en el lugar para el que fue creada, la obra de arte sufrirá sucesivas reinterpretaciones que depreciarán su contenido original, lo que de hecho convierte a la obra de arte original en una pieza efímera pues su autenticidad se irá desvaneciendo sustituida por las nuevas aportaciones de quienes la reinterpretan.

En todo caso es un camino inevitable a seguir, y un precio que los/as artistas estamos obligados a pagar, porque cuando entregamos nuestra obra (o sus reproducciones) al público les estamos permitiendo que las comenten y reinterpreten, con lo que les añaden su propia mirada personal y participan en la construcción de una nueva obra, pero al final el resultado no será lo que originalmente nosotros/as habíamos creado, sino otra cosa que resultará ser una pieza más cercana al criterio del público, pero menos auténtica desde nuestro punto de vista.

La autenticidad no es una cualidad que existe por igual en todas las obras artísticas. La mayoría de

obras artísticas pueden ser ubicadas en cualquier sitio (un mercado, una galería, un despacho, etc..) y atribuírseles cualquier significación (interpretación). Otras, en cambio, sí cumplen una función concreta relacionada con el lugar para el que han sido creadas, cargando así al objeto artístico de un significado concreto, relacionado con su uso y su ubicación. Esta autenticidad se desvanece cuando el objeto se cambia de lugar (se descontextualiza) o se modifica su uso original.

Espero haber aclarado un poco más este complejo tema de la autenticidad de la obra y lo frágil y "efímera" que es esta cualidad. De todas formas si te parece que aún hay algún concepto no queda suficientemente aclarado me lo indicas o lo comentas según tus propias impresiones.

Letamendi:
DEL CAOS A LO EFIMERO

Acertadas reflexiones las que haces en cuanto a la realidad que vivimos, una realidad justamente organizada y en la que nos encontramos cómodamente instalad@s. Qué sería de nosotr@ si cuestionáramos esa realidad? Evidentemente, al no poder asegurar una realidad objetiva donde poder ubicar nuestros pensamientos, entraríamos en un bucle de locura irracional. Me recuerda a Matrix, en cuál de los lados deseamos vivir?...
Difícil elección.

Por otro lado, cuando hablas de lo efímero en la obra de arte moderno y de su condición descontextualizada, estoy de acuerdo en los planteamientos que realizas, pero hay un dato en el que no llego a visualizar del todo la teoría que enuncias. La obra descontextualizada es efímera, pero sin embargo la documentamos, la fotografiamos, la debatimos y la catalogamos, con lo cual, en mi opinión, estamos haciendo con ello, que esta obra de arte pierda su condición efímera, convirtiéndola, por tanto, en una obra que, tranquilamente, puede encontrarse en galerías y museos...

jajaja K-ant! me parece que volvemos al dilema de Matrix!

k-ant:

LA OBRA DESCONTEXTUALIZADA FRENTE A LA OBRA CON AUTENTICIDAD

Como bien dices lo que expongo es una teoría personal a la que he llegado cuestionando la realidad, mediante dudas razonables que parten de vuestras miradas personales, experiencias y usos particulares del Arte, camino que me ha llevado a plantear una posibilidad razonable, que es la que yo ahora considero como realidad auténtica. Por eso debes poner en duda y cuestionar todo lo que te propongo para, finalmente, desde tu interior plantear tu propia posibilidad razonable que resuelva todas tus dudas, pero esa resolución parte de tu interior.

Esto lo digo como guía para quien lea estas líneas, no por tí, ya que tú ya estás haciendo esto, pues has seguido el hilo argumental que he presentado sobre mis teorías que te han llevado a plantearme esta duda tan concreta:

"La obra descontextualizada es efímera, pero sin embargo la documentamos, la fotografiamos, la debatimos y la catalogamos, con lo cual, en mi opinión, estamos haciendo con ello, que esta obra de arte pierda su condición efímera.."

En este punto se hace necesario dejar claros varios conceptos observados desde mi punto de vista (te los puedes creer si quieres, sino te los crees por lo menos te haré pasar un rato entretenido).

Yo afirmo que la obra de Arte moderna nace prácticamente toda de la descontextualización, lo que básicamente quiere decir que dicha obra no dice nada, por tanto carece de autenticidad, la autenticidad es efímera, pero no puedo decir lo mismo de la nada, no sé si calificarla de efímera (obra de Arte moderna=nada), (obra de Arte con autenticidad=concepto=algo).
La obra de Arte con autenticidad, aunque no te lo creas, no suele ser considerada Arte.
Esto te debe parecer muy radical, pero son las conclusiones a las que me ha conducido una serie de planteamientos que ahora paso a explicarte:
- La obra de Arte moderna nace de la descontextualización. Esto significa que cualquier objeto cotidiano colocado en una galería queda descontextualizado de su uso cotidiano y se le agrega otro significado inventado (digamos que aparentemente real, nos lo creemos) o directamente se deja a la interpretación del espectador el significado de la obra (la mayoría de los casos) con lo que la interpretación de dicha obra queda abierta.
Todos hemos pensado que ese significado inventado (o la carencia del mismo) explica la obra artística. Pero esa obra creada de esta forma carece totalmente de autenticidad, y por tanto, no dice nada. Ésta teoría la puedes verificar fácilmente llevando a un amigo/a a quien no le interese para nada el Arte a ver una de esas exposiciones en las que se exhiben esos "objetos

tan raros" a los que nos tiene acostumbrado el Arte, pregúntale qué vé en esa obra de Arte, y sino coincide con lo que tú crees o lo que pone en el catálogo es que la obra no comunica nada concreto. También puedes hacer la prueba cogiendo la cita que me ofreciste de Oteiza (o cualquier otro afamado artista) y asociándola a cualquier obra de otro artista ¿a que le cuadra también?.

Si el Arte es básicamente un medio de comunicación ¿por qué admitimos en esa comunicación objetos cuyo significado es incierto? ¿Tú estudiarías un idioma cuyas palabras cambian de significado dependiendo de quién las diga o del día de la semana?.

Antes de que te respondas a tí mismo a esa pregunta debo decirte que el Arte sí permite esas cosas y es la razón por la que mucha gente gana tanto dinero (y tiene sus fondos de inversión a salvo en Arte) vendiendo objetos descontextualizados (nada).

Quizá ahora me digas que según este planteamiento no existe ninguna obra de Arte con autenticidad (significado cierto y concreto, visible por cualquiera e insustituible) ya que yo dudo de todo y lo cuestiono todo (espero que tú estés haciendo lo mismo). Pero sí existen varios tipos de obra artística cargada de autenticidad y esta autenticidad sí que es efímera porque cuando tratamos de desubicar la obra, cambiarle el significado o el uso entonces pierde esa

autenticidad, precisamente son obras de Arte que en su mayoría no son consideradas Arte ¿por qué? porque responden a un uso concreto, por tanto tienen una funcionalidad concreta y en consecuencia, al ser funcionales, son objetos útiles, no Arte.

Te voy a poner varios tipos de ejemplos de obras artísticas cargadas de autenticidad, y por tanto, no consideradas como obras artísticas:

- Una pintura reivindicativa (una pancarta o un mural): Se presenta en un lugar determinado donde su reivindicación tiene sentido, en un momento concreto en el que dicha reivindicación tiene vigencia, trasmite un mensaje concreto (no queda abierto a la interpretación, si lo hace no reivindica nada) y está dirigido a un público concreto: Los implicados en dicha reivindicación. Pero este tipo de Arte no interesa ni a los artistas ni al Arte, no es el objeto artístico el que despierta interés, sino la reivindicación, y sólo interesa al público que se siente afectado por dicha reivindicación. Esto más que Arte yo lo considero propaganda, por la razón que te acabo de mencionar sobre los agentes implicados en la comunicación.

Éste era un ejemplo de obra (artística??) con autenticidad, No puedes desligar, ni intercambiar, su mensaje con el de otra obra, no puedes descontextualizarla (no puedes desubicarla del lugar de la reivindicación) porque perdería su significado, perdería su autenticidad.

Te puedo poner más ejemplos de obra de arte con autenticidad, por ejemplo, el que indiqué en un post anterior, el caso de las figuras religiosas destinadas al culto. Estas figuras no son piezas artísticas (aunque los museos te digan que sí, tú no te lo creas, porque la consideración como obra artística de dichas figuras es lo que dá de comer a esos museos), su verdadera función es la del culto. Son objetos funcionales, no obras artísticas. Si se las desubica de su centro de culto pierden su función original. Quedan entonces descontextualizadas y se convierten en objetos artísticos, pero carentes de autenticidad (nadie va a rezar a un museo).

Hay una cualidad que puedes observar en la obra artística que te dirá si posee esta autenticidad (si la posee ya no es una obra artística, sino un objeto con una funcionalidad concreta) o es un objeto totalmente descontextualizado (un objeto de significado incierto, carente de él o intercambiable, es decir, una obra artística moderna), esa cualidad es la intencionalidad.

Si tú eres capaz de ver claramente la intencionalidad con la que se ha hecho una obra de Arte estás ante un objeto con autenticidad (un objeto no artístico, pues es funcional). Si esta intencionalidad se muestra oculta o indeterminada (lo que yo denominaba en mi definición general de arte moderno "intencionalidad difusa") estamos ante una obra de Arte moderna (que no dice nada, ni sabemos qué se pretende con ella). Te voy a

poner un ejemplo icónico de una obra de Arte moderna, que es considerada como obra artística por su indeterminación de significados (intencionalidad difusa), pero que en su momento fue una obra cargada de autenticidad e intencionalidad (ocultas al público): El urinario de Duchamp. Esta obra es considerada como un icono del dadaísmo que abrió las puertas a las galerías para convertirse en fábricas de objetos cotidianos descontextualizados devenidos en Arte. Lo que sucedió en realidad, según Walter Benjamin, es que Duchamp ofreció a la burguesía americana de la época una ventana indiscreta a la realidad de la clase obrera (los baños públicos) que despertó las simpatías de dicha burguesía. Con esa justificación Walter Benjamin dota al urinario de Duchamp de autenticidad, ya que lo coloca en el lugar adecuado (la sala donde los burgueses iban a tomar el café y hablar de sus cosas de burgueses) y lo muestra a la gente adecuada (la burguesía americana), con el significado antes indicado. Es, por tanto un objeto funcional para "disfrute" indiscreto de aquella burguesía, pero a nosotros ha llegado como un objeto cotidiano artísticamente extraño (dadaísmo), convertido en objeto artístico por la "nueva magia" de la descontextualización galerística, para contemplación de las masas. Si le encontráramos la gracia que le vieron aquellos burgueses americanos en su momento dejaría de ser una obra artística para ser un objeto cotidiano,

pues entonces se nos mostraría como un urinario de clase obrera tal cual.

Otros objetos no artísticos (por ser funcionales) son los productos de la publicidad y la publicidad misma. ¿Pero no son obras artísticas?. No lo son porque son objetos cotidianos y funcionales, de igual modo la publicidad no es Arte porque crea (mejor dicho "inventa") usos concretos para objetos concretos y les asocia propiedades concretas con la finalidad de que conozcamos las cualidades exactas de los objetos antes de comprarlos. Su intencionalidad es una y clara: vender.

Mi primer descubrimiento (del que yo sea consciente) de la autenticidad en una obra artí-stica se produjo de la mano del maestro de la publicidad Marçal Moline, en su libro "La fuerza de la publicidad" menciona la obra de Magritte titulada "La traición de la imágenes" en la que aparece pintada una pipa con una leyenda en el cuadro que dice (en francés): "Esto no es una pipa".

Moline nos advierte sobre lo que estamos contemplando, tal y como afirmaba Magritte, no es una pipa, sino la representación de una pipa (una pintura realista sobre un lienzo). No es una pipa en realidad.

Esto que parece evidente cuando lo explicas (quizá incluso una tontería) es la representación práctica del fenómeno perceptivo por el cual tendemos a confundir los objetos reales con sus

representaciones, esto en la práctica, implica que los conceptos desaparecen enterrados por las imágenes que tratan de representarlos.
Te explicaré cómo pienso yo que sucede esto utilizando el ejemplo del cuadro de Magritte "La traición de la imágenes":
- Cuando Moline me ofreció esta explicación sobre el cuadro de Magritte me pareció tan acertada que ya es, para mí, la única válida. El cuadro entonces se cargó para mí- de una autenticidad en virtud de la cual ya no puedo "intercambiar" o dudar de este significado. Esto hizo que desde entonces vea a Magritte como un maestro conceptual, capaz de representar fielmente conceptos complejos como éste que te indico. Este experimento conceptual de Magritte es tan acertado que replica, en su propia obra, las consecuencias que tiene el hecho de que confundamos los conceptos con las imágenes que los representan (el concepto desaparece). Esta obra ejemplifica en sí- misma este proceso por el que al gran público solo ha llegado de esta obra una indeterminación de significados. Es un fracaso como representación conceptual porque, tal y como explica la propia obra, la representación de los conceptos es una utopía (una paradoja imposible de resolver para la percepción humana). Demostración: Si buscas en internet esta obra encontrarás toda clase de interpretaciones: Que Magritte trataba de engañarnos diciendo que eso no era una pipa, cuando nosotros sí- que vemos una pipa, que

quizá representa una ensoñación surrealista (una pipa soñada), etc..
Como consecuencia Magritte, y su obra, ha llegado a nosotros como un pintor de realismo mágico o surrealista, pero no como un genio en la representación conceptual.
Esto sucede así porque para que una obra de Arte sea considerada artística sólo necesita que cualquiera te la señale con el dedo y te diga que lo es, pero para que una obra artística posea autenticidad sólo TÚ puedes comprender por qué razón lo es, entonces sólo TÚ eres capaz de comprender dónde radica su autenticidad.
Conocer la autenticidad de los objetos artísticos no está al alcance de todo el mundo, requiere seguir un camino de crítica y duda de la realidad establecida y una alta dosis de casualidad, en la forma de alguien que te indique una posibilidad razonable que tú puedas, dentro de ti, convertir en certeza. Esto hará que el objeto pase a convertirse de obra artística en una fuente cierta de ese conocimiento, con lo que ya poseerá desde entonces autenticidad para ti, dejarás de ver ese objeto como una obra artística y lo verás como un conocimiento concreto, y hasta que tú seas capaz de transmitir ese conocimiento aprendido al resto del mundo, el resto del mundo seguirá contemplando una mera obra artística.
Comprenderás ahora la importancia que tiene para mí tratar de crear y encontrar objetos con autenticidad, aun cuando estos objetos se

conviertan en funcionales y por tanto dejen de ser artísticos (ahí está el sentido del NOARTE).
La autenticidad de los objetos es, a fin de cuentas, un rasgo subjetivo, debes creer en la historia que liga a ese objeto con un lugar y con el relato que cuenta. Sino ves esta relación estás observando un objeto artístico (convencional) descontextualizado. Esa creencia en la autenticidad de un objeto debe partir de tí, tu juicio decide si esa obra posee autenticidad, si es así otras personas podrán ver esta autenticidad también y esas cualidades únicas que has observado, comunes para todos los observadores, proceden de un objeto con un mensaje único y concreto, en un lugar especial para un público determinado, a diferencia de la obra descontextualizada a la que se puede asociar cualquier significado, o a ninguno, y ubicarse en cualquier lugar indistintamente (cualidades propias de la nada).
Esto parece complicado, pero es solo porque no nos han enseñado a pensar en conceptos, sino en imágenes, éstas nos han fascinado tanto que se han adueñado de toda la comunicación, hasta del espacio destinado a los conceptos.

Letamendi:
Chapeau!! He intentado hacer de abogado del diablo, y la verdad es que me ha servido para profundizar en todos tus planteamientos e ideas. He leído tu libro "¿Ha muerto el arte?" y la verdad es que me ha hecho pensar y repensar en todo lo que era el mundo del arte moderno. Me encuentro en la fase de desaprender todo lo aprendido y todo ello gracias a tus planteamientos. Muchas gracias! Próxima parada el manifiesto de NOARTE, mientras seguiremos buscando la autenticidad de los objetos.

k-ant:

EL RECORRIDO DEL NOARTE HASTA HOY

Te agradezco que hayas seguido mis planteamientos hasta aquí, no te importe poner en duda y cuestionar todas mis teorías sobre Arte o introducir los temas que consideres interesantes. Como has decidido continuar indagando en las cosas sobre Arte que he propuesto hasta ahora, como el NOARTE y su manifiesto, quería que supieras que todo ese material (y lo que estamos ahora creando) es un proceso que comienza con los antecedentes del manifiesto NOARTE (incluidos en el manifiesto) en los que se esbozan las teorías que aquí planteo sobre Arte y que derivan en la declaración del NOARTE y sus principios. Crear el NOARTE fue una consecuencia lógica para mí de las conclusiones a las que estaba conduciéndome la redacción de sus antecedentes, pues en el Arte, desde mi punto de vista, ya no tiene cabida la expresión de conceptos de forma concreta, ya que por las razones que te he indicado en el post anterior titulado "LA OBRA DESCONTEXTUALIZADA FRENTE A LA OBRA CON AUTENTICIDAD" considero una paradoja la representación artística de conceptos de forma concreta (el Arte moderno es, para mí, una fuente de objetos artísticos descontextualizados=nada), por esta razón creé el NOARTE, que aspira precisamente a la realización de la paradoja de crear objetos artísticos con autenticidad. Como estoy

convencido que el Arte se alimenta de este tipo de paradojas decidí que el NOARTE podría ser considerado Arte (algún día, incluso ser reconocido como movimiento artístico), pues el Arte es el único lugar (pienso yo) que queda en el mundo en el que lo imposible convive, como posibilidad incierta, con la certidumbre lapidaria de lo ya conocido. Es, por tanto, el último lugar en el que tiene cabida algo nuevo, aunque como una posibilidad remota (casi imposible). Los certámenes de Arte por Habichuelas son obras NOARTISTICAS, pues tratan de representar, de forma concreta, ideas abstractas o complejas, como la definición de Arte moderno o, en este 2º Certamen, las cualidades concretas por las que nosotros/as artistas consideramos que nuestras obras serían susceptibles de ser remuneradas y, en consecuencia, nos permitiría introducirlas en el mercado del Arte.

Por tanto mi camino ha sido el siguiente: Antecedentes del manifiesto NOARTE->Declaración del manifiesto NOARTE->Creación de las principales obras NOARTÍSTICAS, que son el 1ER Certamen de Arte por Habichuelas (¿Qué es el Arte?) y el 2º Certamen (¿Qué pinto yo aquí?). El libro "¿Ha muerto el Arte?" es una forma del catálogo del 1ER Certamen de Arte por Habichuelas, en el que desarrollo algunas teorías propias sobre comunicación, con la intención de probar la distribución y comercialización en librerías de dicho libro para alcanzar a más

público, con la forma de un libro impreso. Como sabéis todos estos documentos están liberados de derechos de autor y están a vuestra libre y gratuita disposición en formato digital, pero en su versión impresa tienen un precio con el se paga a la imprenta y a la librería que desee vender el libro "¿Ha muerto el Arte?" (yo no recibo nada).
Te explico todo esto porque encontrarás más primitivos los contenidos más antiguos, las teorías se han ido refinando con el uso de herramientas colaborativas como los certámenes y este foro. Tus comentarios y dudas me sirven para elaborar estas teorías. Como ya me has indicado las estás utilizando para reedificar tu propia mirada del Arte utilizando estos contenidos que te presento, por eso he considerado importarte explicarte de dónde provienen y el camino recorrido hasta ahora.

Letamendi:
más que un nuevo movimiento (que lo es), lo vivo también como una revolución, como un "basta ya!" a toda la vorágine mercantilista que se ha instalado en el mundo del arte. Pienso que los/as artistas debemos hacernos oir de alguna manera, plantarnos ante lo absurdo del mercado del arte manipulado por ciertas galerías, museos, instituciones y partidos políticos (es bien sabido que si tienes carné de partido tienes más puntos para prosperar). Es frustrante ver cómo la "nada" (como muy bien defines) toma valor y protagonismo en el mundo artístico, y no sólo que

tome protagonismo, sino que se erige como único. Es triste ver a tu alrededor cómo artistas con un gran potencial se afanan por discurrir obras descontextualizadas y absurdas, con el fin de figurar en esta locura. Es cierto que cada uno/a debe seguir su camino y que yo no soy nadie ni para juzgar ni para dirigir, pero no puedo remediar el que me apene ver tanto talento desperdiciado por el mero afan mercantilista de las personas que están dirigiendo el mundo del arte. Creo que para el ARTE se está viviendo una época única en la historia, y me explico. A lo largo de la historia del arte, únicamente el sexo masculino era el que tenía acceso a poder ser artista (no sé si has leído el artículo de Linda Nochlin, ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, si no lo has hecho, te lo recomiendo), y no sólo era este límite, si no que también estaba el territorial (europeo). Hoy en día estamos viviendo un enorme cambio en estas dos limitaciones, debido a la globalización del planeta y a las revoluciones feministas, todo ello debería reflejarse en el mundo del arte haciendo frente y revelándose a las directrices que han instaurado los/as que únicamente están viendo intereses comerciales. Es por esto que creo y deseo que el movimiento NOARTE, pueda ser un revulsivo para la historia del ARTE.

k-ant:
ESTO ES ARTE, SÓLO ARTE
Hola Letamendi,
Quiero decirte que comprendo tu frustración, entiendo también que tus circunstancias vitales han hecho que te cuestiones el estatus quo de las cosas que te rodean y fruto de esa actitud de duda has aprendido a mirar tu realidad tratando de observar lo que hay de cierto en ella. Esas circunstancias te han acercado a los planteamientos sobre Arte, y NOARTE, que aquí muestro. La realidad que tú denuncias yo también la veo, aquí la expongo para comprenderla, pero a diferencia tuya yo no busco un cambio, ni reivindico nada, simplemente la describo para comprenderla.
Vuelvo a repetir que mi mirada sólo explorará el Arte, no observaré ninguna otra cosa del mundo, a menos que la miréis a través del arte, y aún así me desmarco de cualquier reivindicación, sea cual sea. Te voy a explicar por qué:
- Toda reivindicación implica una lucha en la que se decidirá un vencedor y un vencido. Los postulados del vencedor serán aceptados por los vencidos, estableciéndose así una comunicación vertical en la que los vencedores hablan (de sus cosas) y los vencidos no discuten. Se replica así el modelo de comunicación al que estamos acostumbrados, quien posee la autoridad impone sus contenidos en virtud de su autoridad, quien no la posee acepta lo que se le diga, sin necesidad

de cuestionarlo. No entro a discutir sobre la conveniencia de las reivindicaciones, lo que aquí me interesa son sus consecuencias respecto al acto de la comunicación, el resultado es siempre el mismo: el establecimiento de una autoridad, y un modelo de perfección indiscutible conveniente para los vencedores, desde donde exhiben sus contenidos sin opción a réplica. En todos los campos donde se establece una comunicación se produce este fenómeno de la comunicación vertical y la imposición de contenidos por la autoridad. El Arte no escapa a este modelo: Todos los artistas desean alcanzar el reconocimiento para dar a conocer su obra sin ser conscientes de que cuando esto suceda se va a apreciar su obra por dicho reconocimiento y no por su contenido. Quien no tiene nada que contar esto no le importará demasiado, pero para mí (y mi obra) sería una auténtica pena recibir decenas de likes y felicitaciones y no recibir ni una sola crítica concreta o duda sobre las ideas que planteo, porque eso querría decir que nadie se ha leído mis teorías. La crítica concreta de cualquiera de mis teorías es el único indicativo que tengo de que se las ha leído alguien.

Mis consideraciones sobre las consecuencias que pienso tendría para mí y mi obra alcanzar el éxito están representadas en el vídeo titulado “Escucha esto que digo, mira esto que hago y maravíllate” que he presentado en la web del 2º Certamen de Arte por Habichuelas, ¿Qué pinto yo aquí?.

Sobre las cosas que denuncias tienes razón, el carnet del partido te abre las puertas de las galerías, pero lo único que vas a conseguir cambiar con tu reivindicación es el carnet que debes utilizar. Por la gente que tiene talento no debes preocuparte, porque su talento les permitirá entender lo que sucede y salir adelante, preocúpate mejor por quienes no tienen talento, creo sinceramente que se merecen la fama, pues así no tendrán que preocuparse más por su falta de talento. Respecto al resto de reivindicaciones, no artísticas, que me indicas sólo decirte que mis convocatorias están abiertas a todo el mundo y colectivos, siempre y cuando no se discrimine a nadie con su participación.

El NOARTE ha nacido para existir sólo en la mente de quienes se aproximen a sus planteamientos, ya sea por sus circunstancias personales o porque sus propias conclusiones les permita acercarse a estas teorías. Si el NOARTE interesara a todo el mundo ya no tendría sentido como paradoja y observación conceptual del Arte, se convertiría en Arte también, entonces tendría que cuestionarlo y analizar por qué se ha transformado.

IRENE

Creo que una obra de arte es algo que debemos compartir con todos

k-ant:

EL ARTE ES PARA TODO EL MUNDO, PERO NO A TODO EL MUNDO LE INTERESA EL ARTE, NI A QUIEN LE INTERESA EL ARTE LE INTERESA TODO LO QUE HAY EN EL ARTE

Muchas gracias por participar Irene.

Es cierto que los/as artistas hacemos nuestras obras para todo el mundo, como medio de comunicación que es el Arte los/as artistas deseamos comunicar, pero la realidad es que no a todo el mundo le interesa el Arte, y a quien le interesa el Arte tampoco le interesa todo el Arte, sino una parte con la que siente más afinidad, quizá esta simpatía por un determinado tipo de Arte, y no otro, nace de la propia personalidad del público o artista. Por ejemplo, en mi caso, mi obra surge de la necesidad de comprender y explicar la realidad artística en la que vivo, el NOARTE me sirve para cuestionar el Arte, y el propio NOARTE, pero entiendo a quien no acepta vivir en esta constante duda y necesita de cosas ciertas, no incertidumbres, sobre las que construir su obra. Por eso he aceptado que lo que hago no va a interesar a todo el mundo, y ni siquiera a quien le interese el NOARTE va a aceptar todas las teorías y principios del NOARTE, sino que aceptará lo que le interese o pueda aceptar. Por eso he asumido las condiciones de una comunicación sectorizada, no porque no piense que mi obra debería ser para todo el mundo, sino porque la realidad me ha

hecho comprender que mi obra sólo va suscitar el interés de determinado público.

Puede que nosotros/as hagamos las obras artísticas para todo el mundo, la cuestión es si realmente interesan a alguien, incluso saber ¿por qué le puede interesar a ese alguien?.

DAVID SALCEDO

Mejor no esperar nada.

k-ant:

SI ERES ARTISTA ESPERA LO INESPERADO.

Muchas gracias por participar David.

Relaciono esta obra con el comentario anterior titulado "EL ARTE ES PARA TODO EL MUNDO, PERO NO A TODO EL MUNDO LE INTERESA EL ARTE, NI A QUIEN LE INTERESA EL ARTE LE INTERESA TODO LO QUE HAY EN EL ARTE." en el sentido que aunque hacemos nuestras obras artísticas para todo el mundo no todo el público las va a aceptar, ni las va a interpretar de la misma manera. El mundo personal del artista, que es plasmado en su obra y, pensamos, es nuestro reflejo. Deseamos ser aceptados a través de este reflejo artístico de nosotros mismos, muchas veces sin comprender que no todo lo que ponemos en nuestra obra se va a comprender o va a ser aceptado como hemos imaginado, pues lo que el público nos devuelve cuando recibe nuestra obra es un reflejo de sí mismo también, de sus propios intereses, es una mezcla entre lo que habíamos pensado que estábamos contando con nuestra obra y lo que el público espera de nosotros/as (que puede no coincidir con lo que ofrecemos). Con un extraño y siempre sorprendente resultado, obtenemos una respuesta a nuestra obra que no nos imaginábamos, en la mayoría de casos la indiferencia, otras el rechazo y algunas veces inesperadas expectativas que surgen de los propios sueños y deseos de quien recibe nuestra obra. Es una postura razonable no

esperar nada cuando mostramos nuestra obra, de este modo evitamos sufrir desengaños si la respuesta del público no cumple con nuestras expectativas. Pero más allá de esta "tirita" que nos ponemos antes de sufrir la herida tenemos que prepararnos para recibir todo tipo de insospechadas respuestas a nuestra obra (incluso la indiferencia o el rechazo) que provienen de la gran diversidad de puntos de vista (y personalidades diferentes) desde los que va a ser contemplada y criticada la obra.

Por tanto quizá la cita filosófica podría completarse con "no esperes nada, pero prepárate para todo".

k-ant:

CUALIDADES DE LA OBRA CON AUTENTICIDAD Y LA OBRA ARTÍSTICA CONVENCIONAL

La autenticidad de un objeto es aquello que liga dicho objeto con su significado original. El NOARTE busca la autenticidad en los objetos. Con ello se pretende obtener la mirada cierta (desde el punto de vista del artista) del objeto observado. Se busca así el significado único (auténtico) de dicho objeto observado, a diferencia del objeto artístico convencional en el que se permite añadir cualquier tipo de significado, inventado o ficticio, a la obra y queda en manos de la habilidad persuasiva del artista convencer al espectador de lo adecuado de dichos significados con la obra artística creada. Este tipo de obra artística concede una libertad casi absoluta en cuanto a la "fabricación" de significados para añadir a dicha obra, pero limita la comunicación de la misma, ya que no es posible la comunicación basada en unos contenidos objetivamente ciertos (autenticidad), es necesaria entonces la comunicación basada en la autoridad del artista: "Esto es así porque lo digo yo", y yo me lo creo porque reconozco la autoridad del artista, pero no tengo datos objetivos que me demuestren que esos significados son reales. En cambio la obra con autenticidad limita sus significados a uno solo: el que percibe el artista que puede ser trasmitido y reconocido por el público de forma similar a la expresada por el artista (previa contextualización

de la obra), limitando así la actividad creativa (inventiva) del artista, pero que le permite comunicar su obra por el reconocimiento del público de dicha autenticidad. La autoridad no es necesaria para este tipo de comunicación, incluso perjudica esta autenticidad porque la pone en duda: "¿no será que me creo el significado porque me lo dices tú, que tienes autoridad, y no porque yo lo considere real?".

La autenticidad es una cualidad que sólo puede ser valorada desde la subjetividad, sólo tú, con tu criterio, decides si ese objeto posee autenticidad, en cambio la autoridad de la obra artística convencional no precisa de esta subjetividad para añadir valor a los objetos seleccionados y puede hacerlo de forma colectiva o masiva, de forma instantánea.

k-ant:

LA REALIDAD Y LAS REALIDADES POSIBLES

No puedo dejar pasar esta ocasión de definir nuestra realidad a propósito del comentario que hace Letamendi sobre las realidades que nos propone la película Matrix.

Debo decir que en este texto hay una parte de NOARTE y otra parte artística. La parte de NOARTE es la primera en la que te expongo mis consideraciones sobre nuestra percepción actual de realidad, pues el NOARTE trata de ideas concretas, estas ideas deben estar basadas en hechos constatables por todos/as (reales y ciertos también, por lo menos desde mi punto de vista). En cambio, la segunda parte del texto (avisaré cuando llegue) la considero artística, pues expondré una "fantasía", una realidad de ciencia ficción, como quieras llamarlo, que no puedo fundamentar con ninguna teoría realista, pues se trata de una ficción, pero me servirá para proponer una posibilidad de futuro basada en un dilema sobre lo que consideramos realidad. Esta primera parte es NOARTE, para mí es un concepto concreto y cierto:

El criterio de los que hicieron la película de Matrix para decidir cuál es la auténtica realidad está influenciado (todos/as sufrimos esa influencia) por aquello que hoy día hemos aceptado como realidad: La realidad carnal.

En cuanto a "realidad carnal" me refiero a la apariencia física del cuerpo, con todos sus

detalles físicos y todo aquello que sufre el deterioro del tiempo (lo escatológico y la putrefacción), habrás observado que hoy día es el motivo preferido de la representación artística: El cuerpo humano en todo su detalle (desnudo o no), reproduciendo hasta el último detalle de esa vena, ese músculo, esa costura del botón. Es lo que denominamos "realismo" o "hiperrealismo" que tan de moda está.

Cuando vamos a ver una exposición de este tipo de obras pensamos que estamos viendo la "realidad", pero lo que realmente estamos viendo es la representación de la carnalidad que hemos terminado por aceptar como "realidad". Esta "realidad" ha cambiado a lo largo de la historia, aunque quien no conoce esa historia piensa que la realidad siempre se ha interpretado de la misma forma. Cuando esa persona (la mayoría de la gente que no conoce la historia del Arte) visita una exposición de esculturas Renacentistas o Neoclásicas (recomiendo la visita del museo d'Orsay en París) piensa que está contemplando desnudos tallados en piedra, como los de las esculturas de Antonio López o algún hiperrealista de nuestra época, pero lo que se representaba en aquella época era un modelo de belleza idealizada o la escenificación de leyendas sobre la relación entre los seres humanos y los dioses mitológicos (representación idealizada de las cualidades y defectos, sobre todo, del ser humano), es decir, no se representaba la

apariencia del cuerpo humano, sino que la imagen representada se correspondía con la idealización de la cualidad humana que se deseaba representar.

Si a aquellas personas se les ofreciera la posibilidad de vivir en un mundo donde existen esas cualidades idealizadas, pero sin materia, creo que nadie habría dudado en elegir ese mundo (el idealizado, sin materia) antes que el nuestro (el de la materia). En cambio, en nuestra realidad, en la que la carnalidad se ha impuesto como modelo de realidad, se supone que hay que preferir la vida en el lado de la carne y lo perecedero antes que en el otro lado donde no existe ese tipo de materia.
Parece que Neo escoge "conocer la realidad" porque todos pensamos que esta es la realidad auténtica, porque nuestra época nos ha acostumbrado a vivir mirando sólo a lo corporal y carnal como la auténtica realidad.
Yo me pregunto entonces: ¿qué es más real, un universo formado a base de átomos organizados bajo cierto orden o un universo compuesto por bits organizados según un programa que los ordena?. Esta es la pregunta fundamental. En la película se resuelve con la influencia del prejuicio de la carnalidad que nos impone nuestra propia realidad, no porque una realidad plantee ninguna diferencia sustancial respecto la otra. Aquí comienza la parte artística, ya no represento

conceptos concretos (verificables), sino que nos sumergimos en la fantasía de una posibilidad futura: En esta película Neo tenía claro cual era la realidad que debía escoger por el prejuicio que tenemos todos/as nosotros/as sobre la realidad carnal por el que damos por sentado que esa es la realidad auténtica. Pero ¿qué sucedería si en un futuro la predilección por la realidad carnal es sustituida por la predilección por la realidad sintética?. Si en ese futuro se logra una réplica sintética obtenida tecnológicamente de las personas, idéntica al modelo de carne y hueso, ¿preferiría entonces Neo la “realidad sintética” a la “realidad digital”?. Para mí la realidad no es aquella en la que impera el orden atómico (materia) o el orden digital (bits), sino aquella en la que te encuentras TÚ reconociendo la autenticidad de los objetos (esa cualidad tan difícil de visualizar como observaba Letamendi) y en la que me encuentro YO (como entidad que afecta a esa realidad mediante objetos auténticos y únicos). Para mí aquella realidad que carece de objetos que YO (Tu YO también) pueda identificar (sin mediación de la autoridad) por mí mismo como objetos auténticos (conceptos, ideas) simplemente no existe (para mí).

Como expresión artística de este planteamiento sobre una posibilidad de realidad futurible te propongo la lectura de mi novela corta "Amanecer sintético"*, que representa la búsqueda mediante el Arte de la autenticidad del ser humano, es decir,

el protagonista busca la respuesta a la pregunta ¿Qué pinto yo aquí? en un futuro en el que la realidad carnal está a punto de dejar de tener sentido. La respuesta nos conduce a un destino, el futuro, en el que necesariamente debemos encontrar, definir y comprender la autenticidad del YO (tu YO también).

*puedes descargar la novela "Amanecer sintético" gratis en el apartado "publicaciones" de la web www.k-ant.me

CAPÍTULO IV

El/la artista como trabajador/a del Arte

Letamendi: estoy de acuerdo en que el entorno nos hace que nos comportemos de determinada manera, y que, casi con total seguridad, en esa misma situación yo mismo lo haría... Quizás por malas experiencias vividas cuando luchaba por salir adelante, cuando buscaba mi propio lenguaje (y lo sigo haciendo), mi propia forma de expresión; el conocer a algún que otro/a artista egocéntrico/a a los/as que no les importaba pisar a su igual con tal de sobresalir, me hizo crear una idea errónea sobre el Ego de algunos/as artistas, sin valorar, como es debido, lo que comentas.

Es cierto que cuando creamos una obra lo hacemos desde los más profundo y sincero de nosotros/as mismos/as y es por ello que las críticas , si no aprendemos a aceptarlas y analizarlas, pueden ser demasiado hirientes. Por otro lado, esta búsqueda de un estilo propio de expresión con la que mostrar nuestras ideas y lo más profundo de nosostros/as mismos/as es lo que hace verdaderamente grande al Arte y al artista.

Esta idea fue la que debatí con un artista consagrado y con la que, al desarrollarla, hubo ciertas fricciones. Mientras que él opinaba que todo artista mediocre que no alcance el éxito (económico?), debería retirarse del mundo del arte; yo opinaba y opino, que para el/la artista el arte es una forma de vida, una forma de ver las cosas y de expresarse diferente a como lo hacen el resto de personas, y es por ello que,

independientemente del éxito de su obra, será artista y seguirá trabajando en su obra hasta el día que se muera. Creo que aquí volvemos a enlazar con la pregunta que planteas en tu certamen. Y yo pregunto: ¿Un/a artista debería dejar de serlo por no poder vender su obra?.

k-ant:

EL TRABAJO DE ARTISTA

Esa opinión de que el artista que no vende debería dedicarse a otra cosa ya la he escuchado, la tienen sobretodo aquellas personas (artistas y público también) que no quieren que el Arte se convierta en algo subvencionado, que es el único ámbito en el que los discursos más experimentales tienen cabida ya que no tienen el propósito comercial o la necesidad de satisfacer a la mayoría del público. Pero como sabes este tipo de experimentos artísticos suelen acabarse pronto ante la imposibilidad de justificarlos con visitas o las ventas de las propias obras.

Esas son las únicas posibilidades que tenemos los artistas de vivir de nuestra obra.

Si te planteas el Arte como un negocio (que lo es también) está claro que sino te va bien tienes que cerrarlo y dedicarte a otra cosa que te dé de comer.

Según este criterio los artistas que no hemos conseguido entrar en ese mercado del Arte seríamos artistas mediocres que deberíamos dedicarnos a otra cosa.

El asunto es que, tanto para mí como para estos artistas que no hemos sido reconocidos por el mundo del Arte, éste tiene una funcionalidad concreta. Si has leído el catálogo de la “1ª edición de Arte por Habichuelas ¿qué es el Arte?” o el libro “¿Ha muerto el Arte?”, donde se recogen todos estos testimonios de artistas, verás que

cada uno/a de nosotros/as lo utiliza con propósitos bien diferentes: unos para representar lo indecible de la mejor manera posible, otros como medio experimental que permite investigar nuevos diálogos y discursos, otros expresan sentimientos, otros tienen un discurso reivindicativo, sobretodo reclaman estos artistas que se les permita acceder al mundo del Arte (el Arte de museos y galerías), también está la función terapéutica, etc..

Estos artistas que están tratando de acceder al mundo artístico y todavía no lo han conseguido no son artistas mediocres, sino artistas que están buscando un discurso con el que entrar en ese mundo, pero no nos engañemos, los discursos que entrarán en ese mercado son los que más simpatías despierten en los compradores, las formas más atractivas y los menos comprometidos. Por eso las obras que nos llegan de ese mundo están descontextualizadas, no vemos el discurso que representan o directamente no lo tienen (no lo necesitan para vender).

Quienes tienen la necesidad de comunicar algo concreto y desarrollan un discurso propio (no hecho a base de estereotipos recopilados para satisfacer un mercado) se van a encontrar con la resistencia de un Arte que ha sido pensado como un mercado al que se debe abastecer según una demanda concreta y que difícilmente aceptará algo nuevo, por desconocerlo. Además, si eso nuevo implica compromiso el rechazo es aún mayor, ya que casi nadie quiere ver la realidad de

forma diferente a como se la muestran las representaciones convencionales, eso provoca rechazo en el público, pues cuestiona su propia realidad aceptada.

Yo trato de desproveer de amor mis definiciones porque considero que aquello que amamos queda cerrado y ya no admite crítica. Mis definiciones están pensadas para que cualquiera pueda acercarse a los objetos que describo (sienta o no amor) y los reconozca por sus cualidades. No es necesario que los ames, simplemente que desees conocerlos.
El mundo está lleno de cosas que amamos, por eso son perfectas para quien las ama, y no admite críticas, y muertas para quien las contempla desde fuera, por esta misma razón.
Mi agradecimiento al Arte y a los artistas se limita al hecho de haberme permitido mostrarles mis definiciones, porque ¿quién en este mundo va a permitir que un desconocido venga a decirles lo que piensa de las cosas que aman?. Nadie, ¿verdad?. Este es el motivo por el que considero que la comunicación casi es nihilista, pero para mí hay un pequeño resquicio en el Arte (que todavía tolera lo incierto, lo imposible o lo indeterminado) y que me ha permitido establecer relación con unos/as pocos/as artistas, pero estos/as artistas son especiales también porque, a pesar de amar el Arte han escuchado mis definiciones, a veces a regañadientes (¿quien soy yo para decirles cómo

es el Arte que aman?), otras con extrañeza (no reconocen en mis definiciones el Arte que ellos/as han aceptado), otras con confusión y en algunos casos se ha continuado el debate que me permite revisar y criticar mis definiciones.
Si cualquier otro medio hubiera aceptado mi punto de vista (crítica) no me hubiera importado utilizarlo en lugar del Arte, pero no es así, el resto de medios están llenos de cosas terminadas y perfectas (muertas y desiertas de crítica no interesada). Por eso guardo en mi corazón un agradecimiento a quienes me han permitido definir (desde mi punto de vista) aquello que aman, no sin dejar de sentirse heridos/as por esto, sí me lo han permitido. No nos han educado para tolerar, y mucho menos a pararnos a comprender lo nuevo, ni a buscar el significado de estas obras que muestran el mundo, que todos creemos conocer, desde otros puntos de vista tan diferentes que parecen incluso exhibir nuevas cualidades que nos ofenden. Porque nos han enseñado a aceptar las cosas a las que les han añadido un exceso de amor, en decrimento del conocimiento (que es más difícil de asimilar) para que así nunca sean discutidas.
Es en ese debate sobre cómo vemos (artísticamente hablando) cada uno/a la realidad es donde se nos desvelan las cosas en la crudeza de su desnudez (o quizá nos desvela una nueva realidad).

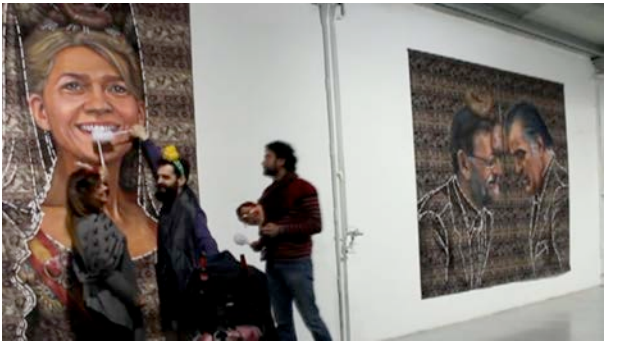
Letamendi:
Totalmente de acuerdo!
A pesar de los clichés, definiciones, adjetivos,... y demás características que quieran ponernos o quieran que seamos, seguiremos trabajando. Quién sabe, en los momentos de crisis es donde las personas se reinventan, donde abandonan su espacio de confort y dan pasos de gigante sin analizar el vértigo que esto les produce. Seguiremos creando a pesar de todo, y sobre todo, y seguiremos creyendo en nuestro trabajo.

AUSÍN SÁINZ

Título del vídeo:
“Ya he cumplido los 50 años... ”
Este es el enlace del vídeo en Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=rLQ2oskbP4g

“Ya he cumplido los 50 años, y tras dedicar mi vida al arte sin recibir retribución económica destacable por ello hago balance de la huella dejada, es tan endeble que más bien debiera hacer balance de las trabas que a día de hoy aún me siguen poniendo.

Mientras que me han impedido desarrollar mi faceta artística en los espacios expositivos de la ciudad donde vivo, Salamanca, he visto pasar y encumbrar a muchos artistas, tanto de género masculino como femenino que no portaban cualidades excepcionales elevados por una red perfectamente orquestada.



Ya he cumplido los 50 años y ya está todo decidido, todo perdido, lo tengo tan asumido que estoy preparando un manual de artista anti gafe, ¿quién mejor preparado para realizarlo que yo mismo?,

mi trayectoria artística me avala, puede ser de mucha utilidad a las personas que decidan dedicarse al arte, ya que en el arte contemporáneo tooodo vale, pero tu decisión como artista no cuenta, así es el negocio del arte. Siempre digo lo mismo: "el espacio expositivo determina la calidad y el valor de la representación artística, y no la obra en sí misma".
Ya he cumplido los 50 años.

k-ant:

EL MEDIO ES EL MENSAJE

Muchas gracias por participar ausín y ofrecernos este testimonio de tu experiencia como artista con unas observaciones sobre Arte tan interesantes (y yo personalmente pienso que acertadas). También yo he experimentado ese dato que indicas sobre la idea de que lo importante es el espacio expositivo en el que haces la exposición más que la obra que muestras en él. Ya lo dijo Marshall McLuhan: “El medio es el mensaje”. Esta sentencia, y lo que tú has comprobado, que se cumple con las salas de exposición, es extensible a todos los medios de comunicación, en todos ellos es el medio el que transmite lo importante, y eso importante son las ideas (sobre Arte, o incluso sobre la vida) que cuidadosamente se han encargado de confeccionar y filtrar quienes controlan dichos medios, ya sea galerías, editoriales o concursos, en los que se realiza un conveniente filtrado en cuanto a definición de Arte e ideología artística a través de las bases de los concursos (por ejemplo), cuando (por ejemplo) sucede que sólo se admiten a personas menores de cierta edad y se les pide el currículum para participar, se evidencia en ese caso un concepto de Arte más parecido al de la bolsa en la que se premian las start-ups, jóvenes empresas emprendedoras con gran potencial y futuro de éxitos económicos garantizados. No se buscan ideas nuevas, las ideas ya nos las dan los medios,

a nosotros/as sólo se nos pide que nos comprometamos con su visión de las cosas, en el caso del Arte, galerías y coleccionistas, con la visión del Arte como negocio. Por eso cuando hablamos de talento malgastado en la carrera artística o de premio a la carencia de talento yo pienso: ¿Qué es el talento?, ¿acaso no tienen un talento especial quienes han sabido subirse al carro del éxito económico y social haciendo una obra que a otras personas les puede parecer ridícula?, ¿acaso no tenemos talento (pensaremos nosotros/as) todos/as los/as que participamos en certámenes como éste, aunque no hayamos conseguido subirnos a ese carro del éxito?. El talento es un concepto para mí muy discutible que muchas veces empleamos los/as artistas (y quienes no lo son) tratando de definir una idea que quizá (para mí es así) responda a la necesidad de concretar de forma sencilla conceptos que son complejos, como dar forma a esta carrera de competitividad en la que nos vemos abocados los/as artistas por conseguir entrar en una galería para contar lo que todo el mundo ya conoce de sobra y quiere escuchar, no lo que nosotros/as pensamos que tenemos que contar. De todas formas yo prefiero hablar de obra artística descontextualizada y obra con autenticidad, ya que éstas sí que son cualidades concretas que pueden ser percibidas por cualquiera, antes que hablar de talento que es una cualidad muy subjetiva. ¿No nos creemos todos/as con talento y

vemos la falta de talento en aquello que no nos gusta o nos molesta por alguna razón?.
Sobre la idea “El medio es el mensaje” yo llegaría aún más lejos, pienso que incluso es conveniente para el éxito de la obra artística que ésta no diga nada en absoluto (obra artística descontextualizada). Esto lo comprobarás fácilmente en las obras que muestren algún tipo de compromiso, verás cómo sólo interesan a una de las partes del conflicto o tema que tratan, pero que no tienen mayor interés para el público fuera de ese ámbito. Esta paradoja la describo en el libro "¿Ha muerto el Arte?" al referirme a los medios de comunicación y que puedes descargar gratis en esta web. A propósito de libros creo que va a ser muy interesante tu “manual para artista antigafe” que nos anuncias, si permites su descarga gratis podría incluirlo en la bibliografía de esta web, pues todos los contenidos que muestro aquí son de libre y gratuita descarga para que todo el mundo acceda a ellos sin barreras económicas o editoriales. Por supuesto que yo no soy nadie para pedirte que regales tu libro, pero sí que me gustaría mostrarte (si me lo permites) los beneficios de ofrecerlo gratis, podría ser un reclamo publicitario muy interesante con el que llamar la atención del público sobre tu obra, si realmente consigues darle difusión al libro.
Otro aspecto del Arte como negocio es el hecho de que no tiene demasiados reparos, incluso se beneficia de ello, en que los artistas ya no

estemos vivos para revalorizar nuestra obra, en ese sentido los/as artistas estamos trabajando más para los que van a hacer negocio con nuestras obras que para conseguir transmitir algo o lograr un beneficio propio de la misma. A mí eso no me va servir para nada cuando ya no esté aquí, pues no podré responder las dudas concretas que mis teorías sobre Arte susciten en el público, ¿tendré que dejar que el galerista o coleccionista propietario de mis derechos de autor conteste estas dudas según el interés que pueda obtener con sus respuestas?.

Los/as artistas estamos vendidos/as a un sistema artístico-económico-museístico-institucional que tiene sus propios intereses. Como tú bien nos has mostrado en tu vídeo la realidad del artista no tiene por qué coincidir con la fantasía glamurosa que nos ha vendido el mundo del Arte, fantasía que le proporciona a dicho mundo considerables beneficios.

Ausín Sáinz:
Son muy interesantes tus reflexiones, en las que coincido plenamente. ¡Qué bien te expresar!
Lamento desilusionarte, pero no tengo en mente realizar un manual al uso. Cuando presento el inicio de este manual de anti artista gafe, estoy pensado en una serie de artículos ficticios y recreados, que formaran parte de un equipo (objetos jocosos) para que el futuro artista logre el éxito dentro de este campo. Sólo busco la reflexión sobre el tema y no será nada serio. Utilizaré la ironía. No tengo ni las cualidades, ni conocimientos suficientes para realizar un libro. Sería por mi parte demasiado pretencioso y no pertenece a mi campo.
Te adjunto dos enlaces de dos promocionales de otra pieza que te pude servir de ejemplo:

https://www.youtube.com/watch?v=QyGRPN-6rt4

https://www.youtube.com/watch?v=DXG13s89HLU

k-ant:

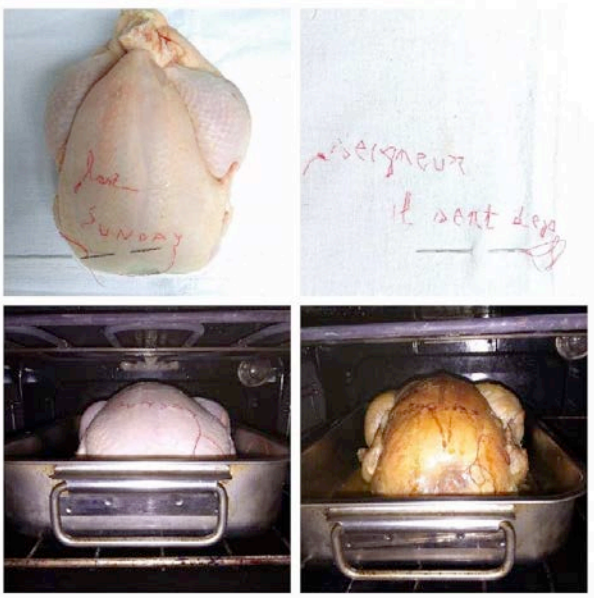
NI EL ARTE NI LA LITERATURA SON PROPIEDAD DE QUIENES (NOS HAN DICHO) POSEEN TALENTO, SON TAMBIÉN DE QUIEN NECESITA EXPRESARSE

Hola ausín, he visto los vídeos del "desahogador" me parecen piezas muy divertidas y actuales. Aunque me ha gustado especialmente el vídeo que has presentado a este certamen por la sinceridad (y cierta ironía también) con la que expones tus conclusiones sobre Arte. Yo no creo que sea nada pretencioso plantearte escribir un libro, si lo escribes con la misma sinceridad con la que has hecho el vídeo seguro que resulta muy interesante, pues hay mucha más gente, que como yo, estamos deseando ver esa otra mirada del Arte desde puntos de vista diferentes a la de los brillos y glamures que nos tienen acostumbrados los medios convencionales. A mí me gustaría que todo el mundo escribiera su libro, pero en vez de llenarlo de fantasías y sueños, como estamos acostumbrados a ver, lo llenaran con la visión del mundo que tiene cada persona, que es precisamente lo primero que nos enseñan a esconder, curiosamente las fantasías y sueños sí que se nos está permitido mostrarlos, no así nuestra mirada particular que suele entenderse como una crítica, pues esa mirada propia nos presenta el mundo de una manera diferente de la realidad convencional. Esa mirada incomoda a quienes obtienen un beneficio propio de la mirada

convencional de la realidad, pues sienten atacado el status quo.
Yo creo que precisamente es en esa mirada propia de la realidad, que es diferente en cada persona, pero al mismo común ya que el objeto percibido se entiende que es el mismo (la realidad), donde se encuentra el YO, la identidad auténtica de cada uno/a de nosotros/as, más incluso que en nuestros sueños y aspiraciones, que muchas veces son fruto de los prejuicios condicionados por la necesidad que nos apremia en nuestro día a día.
Por eso te animo a que nos ofrezcas tus observaciones respecto el Arte, ya sea en vídeo (formato muy interesante como medio de comunicación) o en libro, formato en el que podrías combinar imágenes de tus obras con las ideas que representas en ellas o las conclusiones a las que has llegado sobre el Arte.
Ni la literatura ni el Arte son propiedad de quienes nos han enseñado que tienen "talento" para usarlos, eso es un prejuicio que interesa a quienes dominan esos medios, porque la realidad es que son de quienes necesitamos usarlos, lo haremos a nuestra manera, libres de prejuicios, porque necesitamos comunicar, no importa el medio.

SOLANGE JUNGERS

Es arte tan efímero como la vida ? Trabajando con acciones, destaco el problema de ganar dinero con su arte, también me alejo de un arte "decorativo" para un arte mas bien conceptual. Gracias por este lugar de reflexiones ! Soy francesa y no conozco nada comparable aqui !



k-ant:

EL INTERÉS DEL ARTE NO DEPENDE DEL INTERÉS DE LOS/AS ARTISTAS

Muchas gracias por participar.

Tu comentario nos llama la atención sobre varios temas muy interesantes a los que me voy a referir a continuación.

Por una parte el tema de obtener una remuneración por nuestra obra. Podéis comprobar por los testimonios de algunos/as participantes de este certamen que los motivos que impulsan al artista a crear su obra no le importan a los agentes implicados en la distribución y comercio del Arte.

Si te apetece conocer más sobre los intereses concretos que tienen las instituciones del Arte en España te recomiendo que leas "DEMAGOGIA Y PROPAGANDA EN ARTE SEGUN ANTONIO ORTEGA", lo tienes en el apartado bibliografía de esta web. Este libro me descubrió un interés muy peculiar que tienen los organismos públicos en el Arte: la gentrificación de barrios, es decir, ayuntamientos que promocionan la instalación de centros de Arte y talleres de artistas en zonas que desean revalorizar económicamente, lo artístico tiene una connotación glamurosa y elitista que se contagia a la zona en la que se instalan los centros artísticos. Esta es una operación muy lucrativa para los ayuntamientos y propietarios de los edificios y como puedes imaginar la temática de la obra de los/as artistas es lo que menos

preocupa a quienes han proyectado estos intereses urbanísticos.

En el aspecto económico el Arte conceptual tiene la batalla perdida frente al Arte objetual por dos razones:

Por una parte el Arte conceptual, cuando ha trasmitido la idea por la que ha sido creado, el objeto que ha utilizado como medio en la transmisión de la idea (puede ser vídeo, una acción en vivo, un artículo en una revista o internet) deja de ser importante, lo importante es la idea que se quería transmitir. El Arte objetual tiene cierto carácter fetichista que encanta al público, ya que te permite poseer una obra y decir "mira esta obra, vale tanto dinero y es de tal autor/a de reconocido prestigio", eso unido al hecho de que prácticamente todas las obras de arte moderno están descontextualizadas, es decir, que no dicen nada, lo cual te permite tener cualquiera de esas obras sin requerir ningún compromiso ideológico por tu parte. En cambio el Arte conceptual que transmite ideas sí que requiere cierto tipo de compromiso por parte de quien les presta atención, pues todas las ideas que existen ya están conveniente e interesadamente explicadas socialmente por quienes poseen los medios de comunicación, lo que hace el Arte conceptual es reinterpretar esas ideas ya existentes, por eso puede resultar molesto a quienes han aceptado esa mirada socialmente aceptada como la única posible. Por

tanto las interpretaciones convenientes de las ideas han sido compradas por quienes poseen los medios, así como el Arte tiene sus propietarios/as que son quienes deciden qué es Arte y qué no lo es (ver vídeos de Hamparte).
No vas a encontrar nada parecido a este certamen porque dicho certamen está inscrito bajo el paraguas conceptual del NOARTE (tienes más información en www.noarte.net). El NOARTE busca la representación concreta de las ideas, es Arte conceptual, y la idea a representar preferida por el NOARTE es el propio Arte, que es descrito con mi mirada particular, sin más interés que conocer por qué son las cosas como son en el mundo el Arte. Yo no trato de representar ninguna idea fuera del Arte, pues es el único medio en el que se me ha permitido expresar mi punto de vista particular, y el Arte es mi único objeto de observación porque además pienso que es último lugar en el mundo en que lo excepcional, aquello que está fuera de la mirada socialmente aceptada, tiene aún cabida.
Estas cualidades que te he indicado sobre la obra conceptual son las que hacen el Arte conceptual el perdedor de la batalla de la comunicación frente al Arte objetual, este hecho se describe también en el libro antes mencionado cuando se refiere a los directores/as de instituciones de Arte que tratan de dirigir sus colecciones hacia veredas más conceptuales o que tratan de hacer reflexionar al público y cómo terminan siendo destituidos por

otros directores/as que buscan colecciones más objetables. Pensar no está de moda, no porque la gente no quiera hacerlo, sino porque la sociedad nos ha hecho creer que hacerlo les va a acarrear problemas por las razones antes descritas, en cambio acaparar objetos artísticos descontextualizados, que no dicen nada y no implican ningún tipo de compromiso y que sólo son indicativo de estatus social, está socialmente aceptado y de moda.

Los intereses del Arte no son los intereses de los/as artistas, si coinciden con los intereses de algún/a artista es porque él/ella ha decidido aceptar las condiciones del Arte. Como bien dice Ausín en su vídeo "Ya he cumplido los 50 años... " ni tu opinión ni la mía interesan al Arte, son los intereses de la gente importante (los coleccionistas e instituciones importantes) quienes deciden cómo deben ser las cosas en el Arte.

ALEJANDRO VAZQUEZ GUIJO

Obra "Vida de Perros".
Reivindica la escena artística contemporánea y de la vida del artista. El perro representando la energía por comerse el mundo, por buscar su lugar y crecer, retenido por la cadena de los mercados que no le permiten alcanzar los objetos que tiene enfrente (sus anhelos). El progreso personal y su fuerza de empuje impedidos por un entorno que nos detiene.

k-ant:

EL SUEÑO DEL ARTE

Muchas gracias Alejandro por participar en este foro. El modelo de Arte que nos han enseñado en la escuela está basado en el éxito, cuando los artistas llegamos a la conclusión de que ese éxito con el que han alimentado nuestros sueños no llega sufrimos un desengaño con el modelo social y económico que sostiene el mundo del Arte, instituciones, escuelas, museos, todos forman parte de un sistema artístico diseñado para satisfacer unos intereses: crear objetos distintivos de la élite social y económica. Estos objetos artísticos aspiran a convencernos con su discurso, pero más importante que ese discurso es convencernos de que serán objetos económicamente deseados y aceptados como emblemas por esa élite económica que decide lo que debe considerarse Arte.

Habrás comprobado en este foro y en los libros de los certámenes de Arte por Habichuelas que los/as artistas poseen sus propias motivaciones para crear obras artísticas con la esperanza de que el mercado del Arte se interese por ellas y puedan algún día vivir de su venta. También hay quienes han reconocido los intereses de las instituciones del Arte y han aprendido a crear obras que satisfacen esos intereses. Son los profesionales del Arte.

Quienes utilizamos el Arte para tratar de comunicar algo qué no satisface estos intereses

de los agentes artísticos hemos comprobado cómo las puertas de los medios nos son cerradas y la comunicación se vuelve inviable. No hay foros en los que se cuestione el modelo actual de comunicación sino que los foros de debate que surgen sólo buscan nuevas formas de lograr el éxito comunicador perpetuando así el mismo modelo basado en el éxito y el reconocimiento que nos han enseñado.

Yo planteo aquí otro modelo alternativo basado en la comunicación horizontal, si bien reconozco es utópico por su complejidad conceptual porque requiere de los participantes en la comunicación el abandono de la autoridad y el difícil ejercicio del reconocimiento de la autenticidad en lo que se comunica.

CONCLUSIÓN

¿QUÉ ES EL NOARTE?

El NOARTE es una manifestación artística que aspira a la representación de los conceptos, es arte conceptual que prioriza la idea o concepto originario de la obra sobre la parte objetual de la misma, es decir, ni las formas, los objetos representados o la técnica utilizada son un fin. El manifiesto NOARTE expone una serie de renuncias formales con la finalidad de dar más importancia al concepto que a las formas inherentes a la representación artística contemporánea y establecer un método de análisis conceptual cuyo resultado es la obra NOARTÍSTICA.

El concepto que trata de representar la obra de NOARTE es el que parte de la observación real (entendido como realidad desde el punto de vista del artista) del objeto o idea observada como fuente de la representación.

Por esta razón el NOARTE trata de reconocer la autenticidad (ver definición de autenticidad en el punto "CUALIDADES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA CON AUTENTICIDAD Y LA OBRA ARTÍSTICA CONVENCIONAL”) en la obra artística o crear obras artísticas que posean esta autenticidad.

La idea preferida que trata de representar el NOARTE es el propio Arte. El NOARTE observa y cuestiona todas las propiedades del Arte, la percepción de la obra artística, las reglas que

condicionan la realidad representada en dicha obra y las cualidades de los medios en los que se puede comunicar. El NOARTE define los principios que condicionan la obra artística moderna.

Estas serían las 3 principales cualidades del Arte reconocidas por el NOARTE:

- Cualquier objeto cotidiano puede llegar a convertirse en artístico (mediante su descontextualización respecto a su uso habitual). Este hecho ha expandido las fronteras del Arte permitiendo al artista explorar nuevas funciones para el Arte más allá del virtuosismo y del Arte objetual. El fenómeno de la descontextualización de la obra artística está especialmente descrito en el libro "¿Ha muerto el Arte?" y en el "2º Certamen de Arte por habichuelas, ¿Qué pinto yo aquí?".
- Los nuevos objetos artísticos creados en este contexto pueden ser asociados a cualquier tipo de contenido (justificación de la obra), significación que no es necesariamente intrínseca a la realización de la obra, con lo que el significado de la misma puede quedar abierto o incluso no significar nada. En cualquier caso es una nueva cualidad del arte moderno que nos permite crear obras que no significan nada, o su significado queda abierto a la interpretación del público, con lo que tenemos una nueva propiedad, a comprender y explorar, para el Arte moderno: La obra artística moderna no tiene por qué trasmitir

significados concretos, incluso no precisa transmitir nada en particular.
- El Arte es un negocio. Como producto que satisface a un mercado se beneficia de la propiedad anterior (obras que no tienen por qué transmitir nada concreto) para ofrecer una obra descontextualizada, que liberada de cualquier contenido comprometido o significado concreto, puede ser vendida sin requerir ningún compromiso por parte del comprador.

INTENCIONALIDAD DEL NOARTE

El NOARTE ha sido creado como una herramienta para la mera observación de las cualidades del Arte, y las del propio NOARTE. No pretende juzgar ni alcanzar conclusiones con la intención de provocar ningún cambio en el Arte, ni solicita ninguna acción en quienes encuentren alguna validez en sus postulados. Tan solo busca la observación para proporcionar al artista un conocimiento concreto de la situación actual del Arte (y a quien no sea artista, pero le interesen estas teorías sobre Arte o conocer qué es el Arte), sin más intención que adquirir dicho conocimiento. El NOARTE es, por tanto, un simple y neutro medio de conocimiento del Arte, no requiere ninguna acción, ni compromiso de ningún tipo, por parte del público o artista. Es importante para mí dejar clara la intencionalidad del NOARTE pues considero al mismo como una pieza ARTÍSTICA-NOARTISTICA y como tal, según mi definición general de Arte moderno, dicha intencionalidad es decisiva para la comprensión del significado de esta obra artística, y por tanto, necesaria para entender el significado de las teorías del NOARTE.

UN PASO MÁS

Este libro supone un paso más, una evolución y revisión de los principios del NOARTE como observación desde el concepto, y el deseo de conocimiento, tratando de obtener esa mirada realista de los/as artistas que permiten estas descripciones atípicas de aquello que tanto aman los/as artistas:

el Arte. No existe otro medio en el que tenga cabida lo excepcional y extraño, como esta mirada del NOARTE hacia el Arte. Ese lugar especial es el Arte. Por lo menos sucede así en el Arte de base, entre aquellas personas que aún están buscando su propio discurso y su lugar en el Arte, quienes nos encontramos en el camino. Ese es, desde mi punto de vista, el único Arte posible, pues el otro, el de las instituciones y galerías importantes, simplemente no es para mí o está muerto, como el resto de cosas del mundo en el que lo diferente ya no tiene cabida.

El NOARTE no aspira a ser como el Arte. Para mí no tiene sentido crear un movimiento paralelo al Arte para que en el futuro tenga una gran repercusión y se terminen replicando las mismas estructuras verticales y comerciales que ahora existen en el Arte. No me cabe duda que si artistas e instituciones encontraran en el NOARTE los mismos intereses que ahora rigen el Arte (comunicación masiva y distinción elitista) no dudarían un segundo en declararse inmediatamente NOARTISTAS.

El NOARTE trata sobre la búsqueda de la autenticidad en los objetos (ideas) que representa. Reconocer esta autenticidad precisa de TU criterio para descubrir si es real lo que te están contando, que posea una realidad observable objetivamente es una cualidad indispensable para que el objeto posea esta autenticidad, si es una ficción (en este libro hay varios ejemplos) no es un objeto auténtico o real, en ese caso su significado quedaría abierto a la interpretación, por tanto sería un objeto descontextualizado (Arte moderno).

Reconocer el contexto que otorga al objeto su autenticidad requiere un aprendizaje previo, que no sólo depende del artista, sino de las circunstancias comunes entre artista y público, lo que reduce el segmento de público receptivo a este tipo de obras. Esto hace de los objetos con autenticidad una forma de comunicación dirigida a un reducido segmento de público, a diferencia del Arte que es un medio masivo, cuya comunicación se rige por el principio de autoridad vertical.

Esta es la diferencia fundamental entre Arte y NOARTE.

CRISTINA PACHECO CAMPILLO

Cristina Pacheco Campillo:
Según Joan Brossa la poesía visual es una manera de comunicar.
Toni Prat nos dice: ”Poesía visual es aquello que tiene la capacidad de conmover el consciente y el inconsciente de las personas. Que remueve las emociones y las convicciones y que sorprende con su elocuencia abstracta y exquisita.
La poesía visual nos deja traspasar los límites la palabra y nos deja emocionarnos con otros sentidos. Antonin Artaud decía: “La vida consiste en arder en preguntas. No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible.” Cuando empiezo a explicar una pintura, empiezo a limitarla con el leguaje.
Es un proceso de aprendizaje en el que se tornan visibles mundos invisibles, algo que está por explorar, por descubrir por dialogar. En este lugar acontecen pequeñas intervenciones con gestos concretos, puntos de encuentro y desencuentro, con inmediatez, connomadismo para favorecer el fluir de los cambios. Encontramos lo que se pinta y lo que se deja pintar.
Quiero mostrar mi experiencia y compartirla con el espectador para que realice el mismo viaje a lo desconocido que yo emprendo, realice sus propios recorridos, se pierda en la pintura para descubrir y quizás encuentre brotes de su existencia en ella. Invito con este trabajo a dialogar, permitir que descubra nuevos enunciados, dejar que realice

sus propios interrogantes. Disfrutar de la poesía hecha con recursos visuales.

k-ant:
LA MIRADA DESDE EL NOARTE

Muchas gracias Cristina por participar nuevamente en esta convocatoria de Arte por Habichuelas. Tu llamada a la poesía visual y al viaje que nos propones hacia lo desconocido desde tu mirada particular de artista me sirve perfectamente como colofón de esta nueva etapa de Arte por Habichuelas, y en consecuencia, del NOARTE.

Ese camino de descubrimientos de mundos propios mediante el Arte al que te refieres, sembrados de interrogantes, es como el camino que ha recorrido hasta ahora el NOARTE. Como bien dices parece que las palabras no alcanzan a describir los lugares a los que el Arte es capaz de transportarnos con su poesía visual, aunque esas palabras son necesarias para concretar las ideas a las que nos conduce la aventura exploradora del Arte.

Yo he utilizado profusamente los comentarios sobre vuestras obras que me han conducido al hallazgo de nuevos conceptos para mí y al planteamiento de nuevas y más complejas dudas. Si al principio la cuestión planteada era ¿Qué es el Arte? ahora las preguntas afectan a la misma esencia de la existencia de lo que aceptamos como realidad.

Los principales hallazgos que me he encontrado hasta ahora son el "YO" y la "autenticidad". El concepto "YO" lo defino no como la imagen que el mundo tiene de nosotros, pues dicha imagen está más bien formada por las necesidades y las circunstancias que nos condicionan en nuestra vida diaria y son impuestas por nuestra situación particular, tampoco es ese "YO" la imagen creada por nuestros sueños y expectativas que suele provenir de aquella otra imagen de "yo prototipo" creado por el mundo para que aspiremos a parecernos a ella y que ha sido formada a la medida de sus intereses.

El "YO" al que me refiero es el que aparece cuando observamos las cosas desde nuestro punto de vista particular. En mi caso el objeto observado es el Arte y mi punto de vista (mi creación) es el NOARTE.

No pretendo con ello convencer a nadie de nada, sino mostraros la realidad desde otra perspectiva para que entendáis que es posible, sólo posible, que la realidad no sea tal y como nos la ha contado (o impuesto) el mundo.

Es en este punto donde aparece el concepto de "autenticidad". Si definimos autenticidad como la cualidad por la que un objeto queda ligado a un significado cierto y único entonces nos daremos cuenta de que dicha cualidad es también subjetiva pues sólo la propia persona, según su criterio, es capaz de percibir si algo es real, por tanto, si ese objeto es auténtico.

El NOARTE es el Arte observado desde mi punto de vista, por tanto posee autenticidad para mí, yo no pretendo convencerte de que esto es la realidad, sólo necesito que lo comprendas y que lo aceptes como una posibilidad razonable, o como un punto de vista diferente desde el que observar la realidad.

Todos/as los/as artistas aspiramos a conseguir esta autenticidad para nuestras obras, por eso las justificamos, necesitamos unir los objetos que creamos con significados que puedan ser aceptados por el público, es decir, que de alguna manera sean considerados como reales.

En mi caso con el NOARTE no pretendo ni justificar ni buscar objetos distorsionados, sino que aspiro a representar objetos tal y como los veo, son mi realidad y poseen autenticidad para mí. Este proceso de representación que realizo he comprobado que produce objetos distorsionados para la mirada del público, pues no están fabricados según los requisitos que nos imponen los ojos del mundo.

Por ello debo deciros, que para mí, la realidad que aceptamos como tal no es más que alguna realidad subjetiva impuesta según los intereses que rigen en el mundo. Por eso ves deformados los objetos que observo desde mi mirada particular, porque los intereses que conforman mundo no son los míos y por esta razón es tan importante la respuesta que recibo de mi obra, pues de esta forma compruebo la “distorsión” que

se produce entre lo que el público ve y la realidad tal y como yo la represento.
Esta interacción y debate sobre las cualidades percibidas de nuestras creaciones, en mi caso el NOARTE, es fundamental para construir un modelo de realidad con autenticidad (ese es el válido para mí), más válido incluso, desde mi punto de vista, que el modelo de realidad común y convencional que nos vemos obligados/as a aceptar por necesidad.
Para mí se abre ahora un nuevo horizonte de preguntas, más próximas al existencialismo que a la belleza de lo estético y aquello que nos proporciona reconocimiento, cuestiones sobre la naturaleza del ser, convencido tras el hallazgo del YO de que, en este incierto camino los productos de la subjetividad del YO, como son la autenticidad de las cosas, definen un horizonte desconocido y extraño de nuevas realidades, quizá sólo propias mías o quizá también puedan ser percibidas por el resto del mundo, pero ocultas por alguna razón, para las que la realidad convencional del mundo no me ha ofrecido una respuesta satisfactoria.

Cristina Pacheco Campillo:
Muchas gracias K-ant por tu reflexión.
Respecto al YO, mi postura es alejarnos del verbo ser "yo soy" para acercarnos a la conjunción Y: "y, y, y, y, y,...." para conformar un nosotros. Con ello, nos alejaremos de todo lo que tiene que ver con lo único, lo cerrado, para abrirnos a lo plural, lo múltiple...

k-ant:
CONCEPTO DE "YO" OBSERVADO DESDE EL NOARTE
Gracias por este comentario Cristina. Coincido contigo en tu observación sobre la necesidad de convertir el mundo propio y personal de cada artista en una comunicación abierta capaz de incluir a todo el público posible, de ahí la necesidad de convertir nuestro Arte en comunicación efectiva.
Dicho esto debo matizar que cuando menciono el concepto "YO" no me refiero al término "yo" convencional que todos/as conocemos, como todo ese amplio mundo personal y propio de cada persona. El "YO" tiene para mí, desde que observo el mundo a través del NOARTE, este otro significado más restrictivo:
- Utilizo el término "YO" para definir la subjetividad de cada persona desde la que se puede manifestar la autenticidad de las cosas. Es decir, para mí sólo son válidas (auténticas) las representaciones de la realidad si son reconocidas

como tales desde la subjetividad propia de cada persona.
Esto es lo mismo que afirmar que la “realidad” auténtica surge fundamentalmente de esa subjetividad y de las observaciones realizadas desde esa subjetividad. Que duda cabe que para que la comunicación de esas observaciones sea efectiva deben existir otras personas que reconozcan, del mismo modo, la autenticidad y aquel objeto comunicado como real. Por tanto me refiero al “YO” no como todo el mundo interior de cada persona (fantasía y realidad), sino sólo me refiero a ese “YO” como su mirada particular, y propia de cada persona, desde la que reconocen como reales los objetos observados (autenticidad). No incluyo en esa definición a la parte fantasiosa o a la imaginación de la persona, pues crear objetos con fantasía, desde mi punto de vista, sería crear obras válidas para el Arte, pero no para el NOARTE, pues el NOARTE aspira a crear objetos y representaciones que posean autenticidad (que sean reales).
Como bien sabes en el 1ER Certamen de Arte por Habichuelas buscamos la definición de Arte. Cada artista propuso la suya, yo finalmente ofrecí una definición que titulé “definición general de Arte”. Yo no pretendo que nadie sustituya su definición propia de Arte por la mía, lo que busco es una definición que para mí sea la auténtica (que posea esa autenticidad) y que comprenda además todas

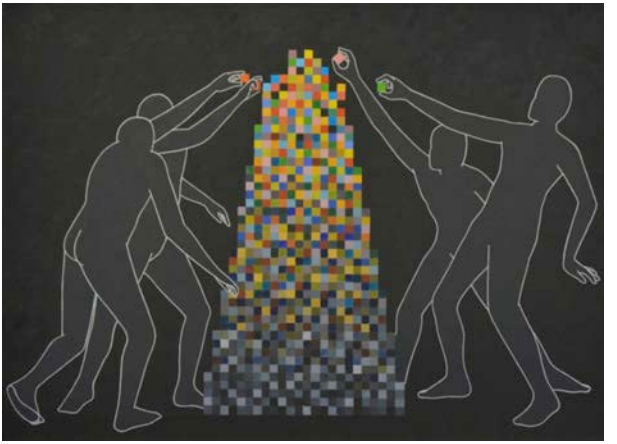
las definiciones del resto de artistas que os presentasteis al certamen.
Mi intención con el NOARTE no es desmontar lo que consideramos como real, sino alcanzar las definiciones que, desde mi punto de vista y con vuestra colaboración, creo que se aproximan más a la realidad. Definiciones de conceptos que la sociedad se ha encargado de enseñarnos y de los que se ha apropiado interesadamente. Los conceptos que la sociedad considera valiosos, como el éxito, la fama, el talento, los ha puesto a la venta al mejor postor y los ha vestido con deslumbrantes adjetivos. En cambio, los conceptos que la sociedad considera “peligrosos” los ha teñido de oscuridad con definiciones negativas. Ese es el caso del “YO”, concepto que asociamos con el egoísmo o el aislamiento. Observando el mundo desde el NOARTE se desnudan estos conceptos sobre las ideas preconcebidas con las que la sociedad ha camuflado sus intereses y nos encontramos (a mí me sucede así) con nuevas definiciones que seguramente no agradan a quienes aceptan sin crítica el status quo y las definiciones convencionales como las únicas posibles, pero que resultan “conocidas” o cercanas a quienes han emprendido también este camino de desnudar la realidad aprendida socialmente para conocer qué hay de auténtico en las cosas. Por esta razón, aunque el NOARTE está abierto a todo el mundo, pocas personas son las que se adentran a

observar estas definiciones vistas a través de la mirada del NOARTE, pues implica un esfuerzo por parte del espectador, no para aceptar los objetos como yo los describo (pues cada persona tendrá su propia mirada), sino para aceptar que hay otras miradas posibles y comprender esos objetos tal y como son observados desde el NOARTE.

Cristina Pacheco Campillo:
Muchas gracias K-ant por tu reflexión.
Marchamos por el mismo camino.
Cada uno de nosotros somos varios. Y tenemos que llegar al punto de multiplicarnos. Una obra (trabajo artístico) es una multiplicidad..pero qué significa lo múltiple." El mundo ha devenido caos, pero la obra (trabajo) continua siendo una imagen del mundo, más total cuando más fragmentada" Me apoyo en las ideas de Deleuze para articular mis palabras. " Lo múltiple hay que hacerlo, de la forma más simple, a fuerza de sobriedad".

Me encanta cuando el NOARTE se sale de lo que la sociedad impone, porque necesitamos nuevas realidades psicológicas, que dejen paso a lo múltiple, realidades que se conecten, circunstancias relacionadas con las artes, las luchas sociales. La posibilidad de combinación e interacción aumenta con la multiplicidad.

DAVID



¿Puede que el motivo nos lo hayan dado ellos? El arte, como la mayoría de cosas en esta vida, tiene una función de cambio. Y en esta vida pocas cosas son gratis. La economización de la vida convierte todo valor en producto consumible, y este caso, el valor es el arte.

¿Hay que reventar nuestro modo de vida?
¿Podemos utilizar el arte para ello?

k-ant

NOARTE O ACTIVISMO ARTÍSTICO

Hola David, muchas gracias por participar.

Considero acertada tu reflexión sobre la conversión en economía del Arte y todas las actividades humanas.

En tus preguntas reconozco una intención que demanda un cambio activo en esta situación y por ello planteas el Arte como un medio para este fin. Yo no puedo responder en tu nombre a esta pregunta, pero no eres la primera persona que ha visto en mis propuestas conceptuales-artísticas, como el movimiento NOARTE, un posible catalizador para producir esta convulsión en el Arte, y ya puestos a suponer, supongo que para nuestro modo de vida también.

Ahora te voy a responder lo que pienso yo. He creado el NOARTE porque he visto cosas parecidas a las que tú describes: La mercantilización de todas las facetas de nuestra vida. Tal es así que el propio Arte, como lo conocemos, es un producto más de mercado. Por eso no creo que el Arte pueda ser un revulsivo social, ya que no es más que un reflejo de la sociedad y como tal reflejo, y mero producto de la sociedad, está sometido a sus condiciones. Pero como bien dices hay cualidades especiales tanto en el Arte como el resto de cosas (pienso que en el Arte son más evidentes) que nos permiten establecer un discurso “divergente” respecto al discurso mercantilista, retórico, masivo y

convencional del Arte. Con este discurso “divergente”, y el análisis realista de la situación actual del Arte, estamos construyendo estas propuestas alternativas al Arte como son el NOARTE y Arte por Habichuelas, pero a diferencia vuestra yo no veo en el hecho de plantear estas iniciativas alternativas ninguna intención de cambiar nuestro modo de vida, sino simplemente debatir, comentar y tratar de comprender mediante nuestras experiencias, cual es la situación real y auténtica (para nosotros/as lo es) del Arte.

Yo personalmente no estoy para nada interesado en “cambiar” nuestro modo de vida, ni siquiera lo cuestiono, pues para esa tarea ya están los/as que lo saben todo y quieren imponernos su “sabiduría” a golpe de talonario o de autoridad.

Que lo hagan, lo han hecho siempre y lo continuarán haciendo hasta que reventemos (como tú dices) el planeta, yo no voy a ser uno/a de esos/as artífices. Conceptualmente lo que pretendo hacer es encontrar otras sensibilidades próximas a la mía para profundizar en el conocimiento de nuestra realidad, y con ello, conocerme a mí mismo.

Este foro de debate continuará abierto como puesta en común de vuestras ideas y las mías y quedará constancia del mismo en el catálogo del certamen y en este libro.
Espero tu participación en:
www.arteporhabichuelas.com

Reitero mi agradecimiento a todos/as los/as participantes en este foro, vuestra sensibilidad ha iluminado este certamen y es una auténtica satisfacción para mí, además, haber podido confrontar mis ideas con algunos/as de vosotros/as.

Nuevos caminos se abren ahora ante nuestra mirada, me pregunto dónde nos conducirán..

Muchas gracias

De nuevo nos reunimos artistas en torno al “2º Certamen Arte por Habichuelas, ¿Qué pinto yo aquí?”, esta vez nos cuentan su relación con el mercado del arte. A veces no es la obra que satisface ese mercado la misma que cumple las aspiraciones propias del/la artista, en otros casos nos explican como el Arte no les ha recompensado en la misma medida que se han entregado a él y en la mayoría de casos los testimonios nos relatan visiones particulares del Arte.

Un debate abierto sobre una cualidad especial que poseen determinadas obras por la que, para cada persona, esa obra destaca especialmente, la autenticidad, frente a la descontextualizacion por la que a prácticamente todas las obras son despojadas de su significado original y es sustituido por otro comercial modelado según los gustos del gran público.