

Cuerpo-Paisaje-Medios / Tres elementos de creación

Nelson Vergara
Artista. Director de Artes Plásticas y profesor del área de Artes Mediáticas de la Universidad Nacional de Colombia. <medienkunst@googlemail.com>

Recibido: Julio 7 de 2010

Aprobado: Noviembre 15 de 2010

Resumen

Entiendo el arte como un lugar abierto en el que se juntan y toman forma cuestionamientos de un tiempo determinado. En nuestra contemporaneidad el artista hace parte de una sociedad mediatizada y utiliza la tecnología y su lenguaje para sus procesos creativos. En este contexto se dan mecanismos de relación entre la naturaleza, la sociedad, los medios y el arte.

Palabras clave: Cuerpo, medio, paisaje.

Body-Landscape-Media / Three Creation Elements

Abstract

I understand art as an open place in which questionings of certain time get together and take shape. In our contemporaneousness the artist makes part of a mediatized society and uses technology and his/her language for the creative processes. In this context mechanisms of the relationship between nature, society, the media and art are given.

Key words: Body, media, landscape.

Introducción

Entiendo el arte como un lugar abierto en el que se juntan y toman forma cuestionamientos de un tiempo determinado. En nuestra contemporaneidad el artista hace parte de una sociedad mediatizada y utiliza la tecnología y su lenguaje para sus procesos creativos. En este contexto se dan mecanismos de relación entre la naturaleza, la sociedad, los medios y el arte.

En mi trabajo la noción de arte mediático no debe estar relegada solo al uso de la máquina (tecnología) o a acrobacias instrumentales, por lo que es preciso ampliar esta noción y considerarla como una plataforma de dispositivos de pensamiento que revelan, delatan o perfilan aspectos de nuestra contemporaneidad. De este modo, adentrarse en la reflexión y construcción mediática sugiere la construcción mental y creativa no solo de la operación instrumental, sino del proceso de creación-investigación y de asimilación mismo.

Trabajo de campo

Evolución y desarrollo de mi trabajo artístico motivan una mirada retrospectiva hacia el análisis de cuestionamientos y reflexiones que se han dado en mi obra, ésta entendida como una constante sucesión de intereses y encuentros. Desde mi primer trabajo mediático han sido sobre todo los medios, el acto perceptivo, la interactividad y la generatividad, la relación tiempo-espacio, la ficción así como la ilusión, elementos presentes que se han conjugado con otros intereses: la fuerza de la imagen en sí misma, la percepción y la relación del cuerpo en el espacio físico del espectador.

Sobre este último -el espectador- la idea de Caspar David Friedrich sobre "introducirnos en la mirada de quien mira", logra establecer la relación y diferencia entre la observación y la contemplación. Consideración que se suma a los planteamientos, que han surgido gracias a mi trabajo plástico sobre el paisaje. Ya no se trata tampoco solo de aparecer la imagen, sino de posibilitar la construcción de ésta en la experiencia misma de la instalación. La ilusión y la ficción de la imagen es mucho más fuerte que la presencia del mecanismo (máquina). La evidencia del aparato y de la técnica acontece sin misterio y sospecha alguna ante los ojos del espectador.

De allí me surge la inquietud sobre cuáles son las posibilidades mediáticas de representación y aparición en la relación cuerpo-paisaje-medio. Estos elementos, importantes en nuestro momento, me permiten pensar sobre las resignificaciones que podría tener el paisaje, entender el medio como lugar no solo de la representación sino de la aparición. De esta manera presumir el medio como lugar de la ficción y la ilusión e incluir el cuerpo como "agente" de todos los elementos anteriormente nombrados.

Hipótesis

I. Teniendo en cuenta estos tres ejes, es posible formular varias hipótesis que son abordadas en mi trabajo de creación-investigación. La primera de ellas se refiere al problema de la visión mediatizada, donde el medio no es solo el lugar de la representación sino el de la aparición. Una plataforma de pensamiento que permite una visión indirecta y editada de la realidad.

Italo Calvino escribe en el capítulo que dedica a “La Levedad” en su libro “Seis propuestas para el nuevo milenio”, que Perseo, el héroe griego de los pies alados debe enfrentar a la Medusa, un ser monstruoso, que en lugar de cabellera tenía serpientes y que con su sola mirada petrificaba a las personas.

Perseo según Ovidio, había recibido de Palas Atenea, diosa griega, un escudo cuya brillante superficie permitía reflejar con muy buena “resolución” el mundo real. De esta forma él se puede acercar y con su filosa espada cortar la cabeza de la Gorgona.

Calvino nos dice que la fuerza de Perseo está en la visión no directa de la realidad.

110

¿Podríamos a partir de este mito hacer una relación entre la levedad de Perseo con sus pies alados, su nacimiento producto de una lluvia de oro con Dánae (¿quizás lo mediático?) con el peso y el concepto de piedra y petrificación (¿lo escultórico?) o quizás pensar que esa mirada en el espejo represente la imaginación (acordémonos de Alicia en el país de las maravillas) y la Medusa de pronto esa petrificante realidad de nuestro mundo exterior?

Los medios logran una visión de la realidad que es guardable, editable (así mismo modificable) y memorizable, creando con ello también una no necesidad

de una relación directa en el tiempo y el espacio. En este proceso se crean relaciones entre la realidad real, el medio y lo virtual. Se producen también articulaciones con el cuerpo, sus acciones, su entorno, el paisaje y el espacio. Con ellos se da la posibilidad del desmembramiento como negación, desarticulación, concentración, limitación o interpretación.

De esta manera se logran relaciones no solo entre los medios y la idea conceptual, sino también entre los medios y su instrumentación y finalmente entre los medios y los procesos de trabajo. Estas relaciones permiten repensar la plataforma de los medios como un espacio de reflexión y con esto facilitar su implementación como recurso de desplazamiento y construcción de gestos, metáforas o símbolos que muestran y señalan su realidad y nuestra relación con el mundo.

Finalmente, la relación ficción-medio es determinante para los procesos de aprehensión en la obra. Ficción entendida como las potencialidades de la imagen en sí misma, que van más allá del medio mismo que la pone en evidencia.

II. La segunda discusión aborda el paisaje. La idea de paisaje en mi trabajo artístico inicialmente se plantea como un acto de añoranza, de lejanía, de búsqueda de una imagen (¿mirada?) perdida en el tiempo, de un lugar determinado, para después girar hacia un problema político, romántico y consciente de sí mismo. Con Hölderlin el cuerpo entra en mi trabajo como un elemento (¿huérfano en palabras de Alejandro Burgos?) que interrumpe un escenario determinado, que solo con su presencia crea nuevos códigos y formas de lectura dentro de este sistema de representación-aparición. Se trata de un cuerpo que no solo dibuja con su presencia y recorrido en el espacio, es un cuerpo sufrido, derrotado pero también es un cuerpo cuya presencia está determinada por el mismo medio.

Estos antecedentes sitúan mi trabajo en el paisaje como un sitio donde se da una relación de opuestos, como un lugar político, no tocado, donde se desarrolla lo misterioso y lo bello.

En la historia del arte el paisaje es aquel lugar donde se muestra la obra de la creación divina, el lugar de la perfección, donde no se muestra tan solo una naturaleza sino una connotación espiritual de esta. Éste es el lugar en el que se marca el límite entre el hombre y Dios. El lugar de lo sublime.

Con lo anterior, propongo la siguiente hipótesis basándome nuevamente en lo propuesto por Alejandro Burgos: n el paisaje se han explicitado los elementos que durante siglos garantizaron tal autonomía y significación: la armonía, la coherencia, la belleza y la unidad. Perdiendo el arte contemporáneo la noción de lo sublime y de lo perfecto, puede el paisaje reinsertarse en las propuestas artísticas de nuestros días (no solamente de manera instrumental), quizá siendo el lugar de la aparición y de la presencia del cuerpo y de lo gestual.

III. En la película:

“Aguirre, la ira de Dios” (1972) de Werner Herzog, donde vemos la aventura del conquistador español Lope de Aguirre, por encontrar el mítico El Dorado. Aventura que sumerge al conquistador en la demencia total: hacia el final de la película, vemos al conquistador, erguido sobre sus dos piernas, débil, pero fuerte al mismo tiempo por estar preso de la locura. Sus hombres bajo su mando han muerto por diferentes razones, su frágil embarcación que remonta río arriba en la selva, está ahora invadida de unos micos, nuevos navegantes de esa “stultífera navis” o nave de los locos. Ese personaje acorazado, sinónimo de la soberbia humana, quien sueña con dominar a la naturaleza [aun en su vencimiento anda erguido y como vencedor]. (Ricardo Arcos-Palma, 2009)¹.

¹ En “Paisaje Desmembrado de Nelson Vergara”, artículo publicado por Ricardo Arcos-Palma. Disponible en <http://esferapublica.org/nfblog/?p=6883>

Por su parte, el cuerpo es la materia plástica, es el que con su presencia en el espacio da una connotación política, es la sombra y la aparición, es el mismo cuerpo que en su recorrido traza un dibujo sobre el paisaje, pero es el cuerpo también representado en el espectador, que con su presencia activa, negocia, transforma y da lugar a la ilusión y a la ficción.

Es el cuerpo y el hombre que quiere ser conquistador de la naturaleza. Un cuerpo que puede ser seguro de sí mismo o débil y oscilante. También un cuerpo que pretende un equilibrio con su entorno. Un cuerpo que se reconoce a sí mismo en el paisaje, que se vuelve en su recorrido dibujo en el espacio, que descubre el medio y lo vuelve presente.

Un cuerpo cuya presencia es manifestada por el medio.

El cuerpo y su presencia en el espacio y en el paisaje y la mirada como una conciencia de la propia presencia, son elementos que han desarrollado las diferentes gramáticas e intereses en este desarrollo artístico.

La mirada del hombre sobre la naturaleza puede tener, de acuerdo a su intención y su particularidad, diferentes categorías o modos: observación, vigilancia y contemplación. Esos tipos de las diferentes perspectivas de la mirada se reflejan en mi trabajo. Gracias a la contemplación la naturaleza se vuelve paisaje. La vigilancia como un sistema que produce imágenes. Observación como un acercamiento cognitivo a la naturaleza.

Pero también el cuerpo del espectador es incluido temáticamente dentro de estos aspectos, ahí donde tiene lugar la interacción y la ficción pero también la inmersión. Ficción como conciencia de que lo representado no es real. La inmersión como resultado del sumergir los sentidos y la conciencia en "otras" nuevas realidades creadas, donde se pueden desarrollar nuevas formas de la interacción.

En mis instalaciones y procesos se encuentra la inmersión también en el paisaje, en el espacio de exhibición y en el cuerpo. La inmersión en el paisaje, del espacio y el cuerpo, que no está dada únicamente en la imagen sino en el lugar donde la está habitando, en la pantalla, en la cámara, en el cable y también en la modificación y alteración de ella.