

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

IMÁGENES DE BASURA

VIK MUNIZ

DOCENTE: VÍCTOR CASALLO

CURSO: ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN

HORARIO: 208

ALUMNOS:

- BENCICH RISCO, ANDREA SARA
- GUZMÁN YACAMAN, RICARDO ANTONIO
- MORALES NUÑEZ, ANGELA
- PALOMARES SALDAÑA, NATALÍ BETSIE

Introducción

“Imágenes de basura” es una de las muestras del artista visual brasileño Vicente José de Oliveira Muniz, más conocido como Vik Muniz. La exposición está conformada por una serie de retratos fotográficos, que captan una serie de escenas alegóricas a la vida de recicladores y recolectores de basura, en un día cualquiera, en Jardim Gramacho; el vertedero más grande del mundo (hasta el 2012, cuando fue clausurado para dar paso a proyectos de cuidado ambiental en Brasil).

El proyecto tuvo una duración de tres años, período que inició el 2008 y en el cual Vik residió y laboró en Jardim Gramacho, en donde conoció a personas que sobreviven gracias a la basura de la que también viven rodeados. La exposición fue presentada recientemente en el Museo Contemporáneo de Arte de Lima, del 23 de enero al 14 de abril, del presente año.

Uno de los objetivos del presente análisis estético es demostrar la ruptura con el academicismo artístico en “Imágenes de basura”; las herramientas clásicas como carboncillo, lápiz, pincel, óleos o acuarelas pasan a otro plano, la herramienta principal del trabajo fueron los productos reciclables, esta fue hecha con latas oxidadas, llantas desinfladas, botellas de plástico vacías y tapas de inodoro; las cuales vistas de lejos dan la impresión de ser un dibujo cualquiera, pero vistas de cerca reflejan el contenido, la idea, la mente maestra y creativa detrás de cada composición. De igual forma, se busca demostrar la trascendencia de una experiencia estética, más allá de lo considerado bello o sublime, haciendo énfasis en la unicidad representativa de cada retrato alegórico y del contexto en el que fue realizado.

Para esto se iniciará con un marco teórico en donde se abordarán algunas teorías necesarias para entender el paradigma de Vik Muniz y la experiencia percibida por el espectador; entre ellas se hará referencia a autores como José Jiménez y Walter Benjamin.

Finalmente, el trabajo concluirá con la exposición de la apreciación analítica del grupo y un análisis del documental *Waste Land*, en el que el artista Muniz explica, con mayor exactitud, el propósito detrás de su creación y la experiencia estética que esta comprende.

Marco Teórico

La exposición analizada es perteneciente al género de arte contemporáneo, sin embargo, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de arte contemporáneo? Para explicar mejor algunos aspectos del presente marco, competentes al análisis posterior de “Imágenes de basura”, se abordarán aportes cronológicos del desarrollo del arte y la estética del filósofo José Jiménez, como también características sobre la fotografía, haciendo alusión al aura de los retratos, expuesta por el filósofo alemán Walter Benjamin.

Además de pertenecer a la fase cronológica coetánea, “Imágenes de basura” es considerada netamente contemporánea por su estilo estético, el cual está orientado a romper con el academicismo fríamente delimitado y propio del arte clásico. Como se mencionaba con anterioridad, el simple hecho de que las representaciones de Muniz hayan sido realizadas con materiales ajenos al contexto artístico y la temática que se aborda (escenas alegóricas de recicladores, los cuales son reconocidos como recogedores de basura, no como recicladores), demuestran la desavenencia con los parámetros artísticos clásicos.

Y como se afirma en el documental nominado al Oscar, “*Waste Land*”, que trata sobre la experiencia vivida por Vik, al iniciar su carrera como artista visual y al realizar “Imágenes con basura”; no es la primera vez que el artista rompe con los parámetros artísticos, al trabajar con materiales poco comunes. Entre ellos ha utilizado diamantes, azúcar, mantequilla de maní, cables, hilos usados, syrup de chocolate, pigmentos en polvo y muchos más por estilo.

Una vez aclarado este punto, es relevante resaltar el aporte presentado por José Jiménez en “Teoría del Arte”, en donde éste desarrolla el concepto de vanguardia artística, haciendo referencia al arte que demuestra la aparición de presupuestos y objetivos completamente ajenos a la tradición clásica (2010: 162). Esto no quiere decir exclusivamente que nuevos estilos vanguardistas incursionaron al mundo del arte, sino que también se adoptó una nueva sensibilidad estética, posible gracias a las permutas sociales contemporáneas.

Así mismo, en su teoría también valida que “en el origen de la actitud vanguardista hay que situar la idea de un compromiso estético del arte con el tiempo presente, con la actualidad, y a través de ellos con el conjunto de la humanidad” (2010: 163). Este modelo artístico contemporáneo es perfectamente similar al adoptado por Vik Muniz en “Imágenes de basura”. La relevancia actual que contiene cada retrato alegórico a analizar, demuestra el compromiso fáustico que tiene el artista con una temática tan actual como la realidad de estos recicladores. Este abordaje artístico también sitúa al arte como, lo que Jiménez llama, una “responsabilidad moral directa” con la realidad.

Es claro que Vik Muniz no pretende con “Imágenes de basura” realizarse como persona, o peor aún, satisfacer a un cliente que realizó a pedido dicha exposición, sino todo lo contrario. Se adapta a la moral directa que propone Jiménez, ¿cómo?, revelando al mundo una realidad tan atroz, de manera sublime y con una estética que invita a la reflexión. Cabe resaltar que sus retratos no solo sirvieron de altavoz para la humanidad y el gobierno brasileño, haciendo propicio el esclarecimiento de las lamentables condiciones de vida que padecen los recicladores de Jardim Gramacho; sino que también fueron vendidos a más de 40 mil dólares cada uno y la cantidad fue donada a entereza, a los recicladores y sus familias.

Por otro lado, el alemán Walter Benjamin, en su discurso sobre “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, también ofrece dos perspectivas que ayudan a comprender el proceso de realización de “Imágenes de basura”, seguida por Vik Muniz.

La primera, es el acercamiento a la reproductibilidad de una obra de arte o en todo caso, de una realidad o idea artística. Este apartado hace referencia a la pérdida de susceptibilidad que una obra de arte presenta al ser constantemente reproducida a través de imágenes. Y la segunda, es la necesidad y conveniencia de mantener el concepto del aura, de un objeto o contexto natural, es decir, su esencia en la forma más pura, sin alterar su significación y esteticismo (1989: 18-25).

En el primer caso, es posible dilucidar como Muniz acude a la reproducción de retratos alegóricos (reproducciones y copias de la misma realidad) para de esto extraer la “idea relevante” para elaborar su propuesta artística. Encuentra un lado positivo a la reproductibilidad técnica, su obra busca abrir mentes, mantener la cualidad de percepción. (Waste Land: 2010).

Sin embargo, en lo que se diferencia el artista brasileño de un simple proceso de reproducción de imágenes, en el cual “siempre falta algo” (Benjamin, 1989:20), es que ha logrado incluir a la pieza artística un elemento actual, un “aquí y ahora”, como lo llama Walter Benjamin; elemento propio de la realidad en donde se realizó la obra de arte y que la hace auténtica. En este caso, el elemento “aquí y ahora” son los materiales reciclados utilizados, los cuales hacen fiel la reproducción al contexto real de la obra de arte, dando la impresión al espectador de cercanía al contexto en donde fue realizada.

Y de aquí surge la segunda perspectiva aportada por Walter, en donde hace referencia al aura de un objeto o contexto natural. En lo referente, su discurso define el aura como “la manifestación irreplicable de una lejanía (por cercana que pueda estar)” (1989: 24); como por ejemplo el descansar en un atardecer en el Océano Pacífico o seguir el vuelo de un gallito de las rocas, situaciones en las que se aspira al aura de esos objetos, como las montañas, más no a su reproducción fidedigna.

Si bien es cierto, “Imágenes de basura” carece del aura auténtica y de la unicidad de los recicladores mismos, en un día de trabajo normal en Jardim Gramacho, se acerca

tanto a la misma que logra cautivar y hacer reflexionar al espectador, como si estuviera experimentando el aura o el valor cultural de lo que se está representando en la imagen, pero ¿qué hace esto posible? Walter Benjamin lo explica así:

“En la fotografía, el valor exhibitivo comienza a reprimir en toda la línea el valor cultural. Pero éste no cede sin resistencia. Ocupa una última trinchera que es el rostro humano. En modo alguno es casual que en los albores de la fotografía el retrato ocupe un puesto central. El valor cultural de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. En las primeras fotografías por vez postrera, el aura en la expresión fugaz de una cara humana” (1989: 31).

De aquí que, las fotografías, o mejor dicho, los retratos alegóricos realizados por Vik Muniz, conecten con eficacia al espectador con la unicidad de la experiencia estética que cada imagen de la exposición representa. Cabría resaltar que los rostros no sólo reflejan las características físicas del retratado, sino que también logran transmitir emociones y sentimientos, como el infortunio, la perseverancia, la fortaleza y sobre todo, la dignidad y determinación prevaleciente en cada uno de ellos. Esto también contribuye a establecer un vínculo más humano entre el espectador y la imagen.

Una vez esclarecidas ambas teorías del arte, posteriormente se ahondará en el análisis realizado por el grupo, como también la metodología utilizada, elementos rescatables de algunas entrevistas realizadas a Vik Muniz, el documental Waste Land y las fotografías de “Imágenes de basura”, expuestas en el MAC en el presente año.

Análisis del Grupo: Metodología¹

La exposición de arte “Más acá de la Imagen” de Vik Muniz, estuvo presente en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Barranco, juntó a varios de sus proyectos; entre estos, su trabajo presentado en el 2010, “Imágenes de Basura”, que fue la base

¹ Revisar anexo: guía grupal.

del documental *Waste Land*, merecedor de varios premios tales como el Festival de Cine de Sundance y Berlín, y nominado al Oscar.

El trabajo del artista plástico -Vik Muniz- se diferencia, y resalta, entre los artistas contemporáneos pues es capaz de convertir cualquier tipo de objetos en obras estéticas con un mismo valor, de diamantes a basura.

Se explica lo percibido en la visita que se realiza al MAC durante la exposición en Lima, para luego, ver el documental, recurrir a entrevistas del artista y así lograr una vasta comprensión de la obra de arte y su experiencia estética. Es necesaria la información acerca de cómo nació este proyecto, cuál fue su visión, qué lo motivó, que suceden con los personajes, para poder verse cautivado por completo por la obra. Muniz logra un trabajo que trasciende el lenguaje y lo físico, son sentimientos los que generan la acción de esta obra y su resultado.

Percepción al visitar la exposición en el MAC

El ambiente que el MAC ofrece para la exposición es amplio y blanco, lo que concuerda con la idea de la limpieza, el orden y lo formal; sin embargo, a lo largo del recorrido de la exposición se encuentra en las paredes un contraste a esta formalidad estética que suelen tener las galerías de arte. Esa oposición que se halla entre el espacio, el contenido y el medio por el que está representado, llama la atención.

Las fotografías que se observan tienen percepciones diversas para las personas. Todos los grupos de fotografías estaban señalados con su nombre y una pequeña reseña del contexto en las que se han elaborado, lo que permite el acercamiento al concepto de la muestra: la basura.

Al llegar a la colección de **Imágenes de Basura**, que como las demás tiene su nombre junto a ella; causa gran impresión entre los espectadores -usualmente

no deseas o piensas encontrar estos términos dentro de una galería de arte, menos aún si el ambiente y espacio en el que te encuentras y te estás movilizándolo, te refiere todo lo contrario.

Las personas se encuentran con imágenes, que de lejos, representan figuras humanas con expresiones faciales concretas. Las imágenes tienen vida, historia y lo puedes sentir, no están muertas; estas fotografías no son sólo imágenes plasmadas de algunos objetos sobre el suelo -son mucho más. Al quedar impresionados, y con una sensación de disonancia, los espectadores buscan respuestas -¿Quiénes son estas personas?, ¿Por qué son importantes?, ¿Cómo son ellos, sus vidas, su entorno?- se acercaban a esa pequeña reseña que se encontraba debajo del llamativo nombre -IMÁGENES DE BASURA- y encuentran una respuesta que daba paso a más preguntas.

Todos los retratados son recolectores y sus imágenes están compuestas por la materia en la que trabajan diariamente, es decir la basura de todos.

La basura se entiende como todo aquello que ya no quieres ver más y esto se refleja en las personas que trabajan en ella; los recolectores son invisibilizados y relegados a lugares inimaginables. Se es consciente, al ver estas imágenes se decide creer en ese momento. Se acerca, observa, quiere ver qué objetos forman la boca, los ojos, el cabello de aquellos que no existían hace unos segundos atrás.

Estas imágenes están hechas de basura, deja de serlo en el momento en que pasa a ser una experiencia estética.

El hecho de que esta muestra tenga como principales actores a los recolectores de basura no es coincidencia ni, un capricho del autor, es la realidad en la que vivimos, la temporalidad, el mundo que nos rodea está lleno de desperdicios que nosotros mismos hemos creado y desechado. “Naturalmente, el arte se ve así impregnado del contexto social en el que nace, de la lógica productivista y de la

búsqueda de progreso material características del capitalismo” (Jiménez 2002: 164). Esa elección genera miles de reflexiones en los espectadores.

Análisis y Resumen del documental Waste Land

En el documental Waste Land, Muniz informa sobre todo el trabajo que tomó hacer la obra. El documental nos acerca al lugar, a los personajes, a sus vivencias. Se considera necesario ver el documental para comprender la obra en completo. La experiencia de ver las imágenes será más conmovedora al tener conocimiento de lo que está detrás.

Vik Muniz se pregunta si el arte puede cambiar a la gente y qué efecto tiene en ella. Jardim Gramacho es el lugar de depósito de basura más grande en el mundo. Muniz alude que ahí va todo lo que la sociedad no quiere, incluida la gente. Sin embargo, al encontrarse en el lugar observa trabajadores entusiasmados, que entienden su trabajo como dignificante. Estas personas son de clase media baja, muchos de ellos han pasado por infortunios lo que los lleva a trabajar ahí, la perseverancia es admirable. La curiosidad por ver quiénes son, qué quieren mostrar, qué les importa, conlleva a la autoreflexión, la interpretación, que da resultados de bienestar para ambos actores. Como menciona Jiménez: “En el origen de la actitud vanguardista hay que situar la idea de *un compromiso estético* del arte con el tiempo presente, con la actualidad y a través de ello con el conjunto de la humanidad [...] pretendiendo así hacer del arte el impulso principal del cambio de vida, de la transformación de la humanidad” (2002: 163). Junto a la concepción de Sontag sobre la época, “los dos polos del sentimiento inconfundiblemente moderno son la nostalgia y la utopía” (1996: 14). La relación se da, el artista muestra un compromiso con su realidad, su arte permite integrar horizontes lejanos a través de una conexión plural de la población y el arte.

La obra da como resultado una integración. Muniz rompe con el clasismo, uno de los mayores problemas de Brasil, “la gente cree que es mejor que otra” afirma en el documental. A través de los retratos el mundo observa lo que desecha y que hay después del acto. Realiza planos aéreos para observar el lugar, ve como los recicladores parecen hormigas desde lo alto, “no existe ningún factor humano” indica, “si se aleja hay material, si se acerca hay factor humano”. Las imágenes, de lo contrario, muestran factor humano desde lo lejos y al acercarse el factor material, la realidad detrás. Generando que el espectador se cuestione. “Comprender es interpretar, e interpretar es volver a exponer el fenómeno con la intención de encontrar su equivalente” (Sontag 1996: 30), la frase responde a la sensación que la interpretación de Muniz revela en sus espectadores, su visión se torna en nuestra visión en diversas formas.

Sontag con la siguiente frase nos remite a lo que el artista busca plasmar en la obra al mezclar el arte con los proyectos sociales “en determinados contextos culturales, la interpretación es un acto liberador. Es un medio de revisar, de transvalorar, de evadir el pasado muerto.” (1996: 30), “todas las condiciones de la vida moderna -su abundancia material, su exagerado abigarramiento- se conjugan para embotar nuestras facultades sensoriales.” (1996: 39), “debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más... nuestra misión consiste en reducir el contenido de modo que podamos ver en detalle el objeto”. Tiao Santos, presidente de la Asociación de Recicladores, expresa que no es basura de lo que está hecha la obra, esta hecha de material reciclable, una visión transformadora de la realidad tal como la vemos. La percepción, la interpretación, la identidad dentro del arte es lo que Muniz busca expresar a través de su trabajo en este lugar. “Nunca imagine que yo sería una obra de arte” dice Tiao. Sontag, expresa, “adoptar la causa de la obra nueva, en especial, la obra que había sido minusvalorada o ignorada o incomprendida, me parecía más útil que escribir sobre añejas predilecciones. (Sontag 1996: 14). Como Muniz afirma, su obra refleja el lado humano que una foto como mero objeto no puede expresar. Integra el arte con una sociedad abandonada en la

que paradójicamente reina la perseverancia. (El abandono es por parte de las organizaciones públicas como entidad). Presenta otras vidas, otros ejemplos, los personajes mismos ven realidades que nunca antes habían visto. El juego de sentimientos que la obra da como resultado es impresionante, y son los que permiten el movimiento de las diversas acciones que suceden como consecuencia. La obra trasciende todo tipo de lenguaje conmoviendo al espectador. Un control de la percepción increíble.

Conclusiones :

La experiencia estética analizada representa un diálogo por parte del artista que da un mensaje, el cual dejó el estado reprimido y es consecuencia de una autorreflexión sobre su entorno; y una respuesta por parte de nosotros, los que vemos la muestra, que significa cuestionar a partir del sentir, sobre lo que vemos, y que en el mejor de los casos esa experiencia nos llevará a la acción.

Como Habermas (1982) defiende en base a una comprensión del rol del psicoanálisis, la importancia de no reprimir los pensamientos y sentimientos, pues son estos los que al no ser expresados provocan malestar en la persona, por esto la importancia del diálogo entre las personas, llegando a una auto reflexión al recordar o sentir la experiencia, donde la comunicación representa una cura. El autor ha logrado así una autorreflexión de sí mismo y del receptor de la muestra, alcanzando un diálogo entre ambos. Permitiendo así que juntos actúen frente al sentimiento encontrado, que es una respuesta a un problema político.

“En los juicios estéticos, tanto como en los políticos, se adopta una decisión y , aunque siempre esté determinada por cierta subjetividad, por el mero hecho de

que cada persona ocupa un lugar propio desde el que observa y juzga al mundo, esa decisión también deriva del hecho de que el mundo mismo es un dato objetivo, algo común a todos sus habitantes. La actividad del gusto decide la manera en que este mundo tiene que verse y mostrarse, independiente de su utilidad y de nuestro interés vital en él: la manera en que los hombres verán y lo que oirán en él.” Arendt defiende que es la experiencia estética aquella que definirá al mundo en la forma de verse y mostrarse; es aquí donde podemos encontrar la relación con el trabajo de Muniz, la experiencia estética que se nos ofrece nos hace conscientes de que el mundo que conocemos no es más que el que queremos ver; apartamos de nuestra mirada ciertos espacios al igual que a ciertas personas, sin saber que el mundo que ellos ven -y que es en el que viven- compartimos las mismas experiencias.

Comprendemos así, que el comunicar a través de una experiencia estética puede a veces tener mucho más impacto sobre las personas, al despertar en ellas sentimientos, que los llevan a cuestionarse y reflexionar, logrando así hacerlos parte de un todo, y actúan frente a lo que ven. Es que el sentir, a través del cuerpo y comunicar por todos los medios que lo envuelven, provocando un diálogo entre los participantes, permite que en conjunto se accione y se haga algo frente a problemas como en este caso, sociales y de importancia. Logra así, sensibilizarnos y comunicarnos entre humanos.

ANEXOS:

Guía grupal de observación

Observar: Vik Muniz, más acá de la imagen (“Imágenes de basura”) - MAC

1. Qué debería ver, escuchar, tocar, investigar, etc

Ver

- Las imágenes colgadas en las paredes de la galería.
- Verlas de lejos y cerca.
- Al ver las imágenes, reconocer lo primero que viene a mi mente.
- Las descripciones que puedan haber sobre la muestra, escritas en la pared.
- En qué espacio de exponen las imágenes
- Quiénes van a ver las imágenes

Investigar

- Quién es el autor de las imágenes.
- Enterarme con profundidad si hay algún otro propósito del autor al exponer su obra. Algún propósito que haya expresado abiertamente.
- Qué se dice o hay en internet sobre estas imágenes.

2. Qué preguntas podrían hacer a los participantes

- ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente?
- ¿Podrían concluir algo a partir del solo hecho de ver las imágenes?
- ¿Saben algo del autor?
- Permitirles leer el propósito y/o historia de las imágenes (de haber)
¿te hace tomar consciencia sobre algo?
- ¿cómo se enteraron de la muestra?

- ¿después de observar y leer/conocer más sobre las imágenes, hay algo que cambiarías en ti o buscarías mejorar en tu sociedad?
- ¿Sabía que hay un documental sobre esta problemática de los recicladores de basura?
- ¿Ha pensado antes que el arte es un medio poderoso para apelar a la responsabilidad social (como manifiesta el autor de la obra)?
- ¿Asiste con frecuencia a exposiciones de arte?
- ¿Vive lejos del espacio donde se exponen las imágenes?
- ¿Consideraría pertinente colocar estas imágenes en otros distritos o para otros tipos de público?

Bibliografía

ARENDT, HANNAH.

1961 The crisis in culture. *Between past and future*. (pp. 234)

BENJAMIN, WALTER

1989 La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Madrid, Editorial Taurus. (pp. 15-60).

ELECTRONIC

ARTS

2010 Wasteland. Desarrollador: Interplay Entertainment. Productor: David Albert

<<https://www.youtube.com/watch?v=QUAavzJsTBw>>

HABERMAS, Jürgen

1982 La pseudocomprensión cientifista de la metapsicología. Sobre la lógica de las interpretaciones generales. *Conocimiento e Interés*

JIMÉNEZ, JOSÉ

2002 Teoría del Arte. Madrid, Editorial Alianza. (pp. 159-200).

SONTAG, SUSAN

1996 Contra la Interpretación. Traducción de Horacio Vásquez. Buenos Aires: Alfaguara.