

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN
ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN

LÍNEAS, PALABRAS, COSAS

PROFESOR: VÍCTOR CASALLO

HORARIO: 0206

ALUMNOS:

KELLY JUSTINO

VALERIA MALPARTIDA

FERNANDO RIVERA DE LA FUENTE

CHRISTIAN RUIZ

INTRODUCCIÓN:

Líneas, palabras, cosas es una muestra destacada que reúne elementos de fotografía, audiovisual, dibujo, audio, y diferentes piezas artísticas trabajados a lo largo de 20 años. La exposición es presentada por Luz María Bedoya, dentro de la Galería Germán Krüger Espantoso del centro cultural ICPNA en Miraflores. El tiempo de duración de la exposición fue del 15 de Abril hasta el 1 de Junio.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la experiencia estética centrada en la contemplación de una obra de arte contemporáneo y basada en la experiencia y percepción de los espectadores. Así, este informe presenta como estructura, un marco teórico en donde se sustentará el análisis de la experiencia contrastada con teorías de autores que hagan referencia al tema de lo estético en el arte contemporáneo. De ese modo, nuestro análisis utilizará argumentos de José Jiménez, Susan Sontag, Greenberg Clement, entre otros.

Además para la elaboración total del trabajo empezamos con el diseño de una guía de observación individual que consiste en realizar preguntas que se le haría a los asistentes de la muestra, a nosotros mismos (antes de nuestra experiencia estética); así como, pautas previas que seguimos antes y durante la observación (contemplación del escenario, de las formas, de la iluminación, etc)

Luego, diseñamos una guía grupal que reuniera las preguntas más destacadas de nuestras guías individuales, con lo cual logramos obtener el enfoque y base del trabajo.

Finalmente, el trabajo presenta imágenes que muestran algunas piezas de la exposición, consideradas importantes por nuestro grupo, así como, la opinión escrita de varios espectadores.

MARCO TEÓRICO:

En este marco teórico hemos considerado relevantes a autores como José Jiménez y su capítulo acerca de la “Teoría del Arte”, así como a Walter Benjamín y su capítulo acerca de “La obra de arte en la época de sus reproductibilidad técnica”

Para comenzar, en el capítulo sobre la teoría del Arte de Juan Jiménez, no hace una reflexión acerca de toda la historia del Arte, desde el arte primitivo, las vanguardias, el arte pop, la fotografía hasta la cinematografía como soporte audiovisual moderno. Es así que, nos habla a grandes rasgos de las características estéticas predominantes en las cuales el arte se ha ido adaptando al soporte que ha evolucionado con los años. Al mismo tiempo, contrapone la relación de las nociones artísticas en su encuentro con las nociones artísticas que las precedieron y como este encuentro ocasionaba una nueva idea forma de captar el arte y afectaba la sensiblemente a los consumidores de arte.

“La comprensión de la experiencia artística, como fragmento, como correlato de la situación escindida del hombre moderno, como pieza de un rompecabezas por armar, y no como un espacio artístico y humano global, totalizador, de ilusoria y plenitud” (Jiménez 2002:169)

Este es uno de los elementos que derivan de la vigencia del espíritu artístico en la vanguardia. Podemos denotar que el espacio artístico dentro de la vida moderno es tomado con una sensibilidad individual innata de cada hombre.

Al mismo tiempo, también agrega que un proceso artístico vanguardista goza de este status, al combinar una nueva sensibilidad en la que el participante combine muchas emociones en la que éstas pueden estar contrapuestas y no por estas estar desasociadas dentro del espacio artístico.

“El proceso hacia la autoconsciencia artística como línea de fusión entre los distintos planos antropológicos presentes en toda experiencia estética: Razón y sentimiento, emoción y concepto, juego y seriedad. Un proceso con el que las vanguardias buscaban también romper la incomunicación entre lo privado (la “intimidad” creativa

tradicionalmente sacralizada del artista) y lo público (la recepción de las propuestas y productos artísticos). (Jiménez 2002:169)

Así, también nos habla de las herramientas con las que cuenta el/la artista para poder representar una cosmovisión estética.

“No todo lo estético es arte, aunque las propuestas artísticas son siempre, en cambio, manifestaciones estéticas” y luego agrega “El acto de la representación plástica exige del artista una capacidad para desmontar el automatismo de la percepción visual y para articular todo un universo de formas que permitan ver el mundo nuevo”. (Jiménez 2002: 184)

Por ejemplo, en la muestra “Líneas, palabras, cosas”, la artista usa como herramientas la pérdida de puntos de referencia, nos envuelve dentro de una falta de puntos de fuga, la desolación del espacio, transporta al observador a un laberinto dentro de su propia muestra, como en la obra “K1” dónde se muestra un infinitismo gracias a la percepción con la que ella juega.

Estos tipos de muestras, en las cuales se utilizan muchos soportes en palabras de Jiménez son el eje de desarrollo de las vanguardias artísticas “La pluralidad de la representación se convertiría en el eje de desarrollo del arte nuevo”. (Jiménez 2002:185)

Además, Jiménez hace una revalorización de la mimesis moderna y sus adaptación a las nociones y soportes actuales “El arte, que a través de la noción tradicional de la mimesis, extraía sus modelos de la naturaleza, encuentra rotas vías de comunicación con las misma por la creciente interposición de la técnica. Según avance el siglo XX, sino la cultura, y particularmente los productos y procedimientos de la técnica”. (Jiménez 2002:190)

Pero, la actualidad trae como consecuencia al mismo tiempo de técnicas para la reproducción artística que hace perder el mensaje del artista, la valoración que puede tener la obra en sí. “Al ser reproducibles técnicamente, las obras fueron poco a poco perdiendo fuerza de incitación a la reverencia”. (Benjamín 1989: 30)

En referencia a las técnicas modernos de manifestación estética tenemos a la fotografía, representación predominante en la muestra “Líneas, palabras, cosas”. Jiménez cita a Schwarz quien nos habla acerca de las limitaciones de este soporte como medio artístico frente a otros tradicionales que cuentan con una transmisión de valorización estética de las cuales la fotografía no goza “Representación implica transformación: “Lo que la fotografía es capaz de dar no es un facsímil, una *copie trompeuse* (copia engañadora) de un objeto físico, sino siempre una transformación adecuada, una abstracción, pero nunca una reproducción similar a la vida” (Schwarz 1987, 91)

ANÁLISIS GRUPAL

a) Observación

1. Sobre lo que se vio, escuchó, tocó, previa a la experiencia estética

A. Infraestructura de la galería: organización de las bases materiales y los servicios básicos sobre los que funcionan las interacciones Se describirá lo siguiente:

B.

- Las características físicas del local/espacio
- La ambientación del lugar
- La distribución del espacio:

a) Características físicas del local/espacio

El local es amplio, tiene paredes blancas, y un piso cerámico de color parquet claro. Por momentos parece ser un laberinto “artístico” donde no existe muro vacío y no todo es un seguimiento lineal debido a que tiene muros que amplían seguir viendo las obras desde otra iluminación y perspectiva. Tiene zonas de seguridad y 3 salidas de evacuación (2 de salida y 1 de emergencia). Además tiene dos muestras en vitrinas, que no afectan el transcurso de la gente.

b) La ambientación del lugar

Para empezar la iluminación no es buena cuando uno entra por primera vez, pero luego nos percatamos de que es una estrategia para realzar las muestras artísticas.

Pensamos que la ambientación es correcta debido a que cada lugar explorado demuestra siempre un tema específico.

Los contenidos fotográficos tenían marcos de madera fina, y un vidrio protector; en cada muro, todas las muestras tenían la proporción idéntica; sin embargo, lo que cambiaba era su distribución.

c) La distribución del espacio

Creemos que el evento separa tres áreas principales donde se trata de enfocar “despertar” nuestros sentidos, sobretodo el visual y auditivo

Por una parte tenemos el área de escritura; escritas de color negro, intentan volar la imaginación a su más alto nivel.

Luego, hay un área exclusivamente de fotografía secuencial, donde se ha tomado más de una fotografía pero en distintas perspectivas. La alineación de las fotos es central y de forma horizontal.

El área visual, en total vimos 4; en el primero, el proyector refleja un viaje interminable dentro del mar, pareciera que estuviéramos nadando en un bote, sin embargo, no sabemos qué nos sostiene, se puede apreciar la marea alta y el viaje parece interminable. El segundo video es acerca de una persona que entrega volantes en la calle, se puede apreciar la indiferencia de las personas. El tercero es una imagen de una montaña, con el movimiento de las nubes en fondo; y, finalmente, el cuarto video, que es una filmación lenta en movimiento de un jirón de Lima.

El área de líneas, donde las imágenes son distintas y poco explicativas que nos lleva a pensar en la lógica de su distribución.

El área sonora, que contenía también en los videos, había unos audífonos colgados donde se escuchaba los sonidos del movimiento del mar y la voz de un hombre que relataba el arribo a una isla

El área de ilusión óptica. La llamamos así porque figuraba una escalera que desde nuestra posición de entrada veíamos a lo lejos pero que sin embargo cuando nos acercamos era simplemente una imagen en la pared.

b) Analisis de los entrevistados

Durante las visitas que se realizaron a la exposición de Luz María Bedoya se observó que no había una amplia concurrencia. En la primera visita que se realizó solo habían 3 personas que recorrían; sin embargo, en la segunda visita, que justamente fue el último día que se presentaba la exposición, hubieron 6 personas observando las variadas muestras de fotografía e instalaciones de video, incluyendo a una señorita que grababa cada una de las muestras con una cámara en trípode.

Se pudo entrevistar a 4 de ellos al final del recorrido de los espacios del ICPNA. Debido a los múltiples tipos de muestras de la exposición, previo a responder a las preguntas los entrevistados afirmaron que no entendieron algunas de las fotografías, audios o instalaciones de audio, pero se mostraron con ánimos a la salida de la muestra por lo que accedieron a responder. Las cuatro eran mujeres y estudiantes, dos de ellas tenían 19 años y las otras dos eran escolares de 16 años.

Una de ellas, a la que llamaremos Participante 1, es estudiante del ICPNA por lo que se enteró de la exposición por los volantes que repartieron dentro del Instituto. La Participante 2, por su parte, es estudiante de la PUCP y se enteró de la muestra al visitar la página web del Bienal de Fotografía. Ambas no conocían a la artista, la Participante 1 decidió asistir porque sus amigas le comentaron que *"las muestras estaban interesantes"*, mientras que la Participante asistió para analizar la muestra para su curso. Las participantes 3 y 4, asistieron por un trabajo que les dejaron en el colegio y su profesora les comentó que podían ir a esa exposición

La Participante 2 le dedicó de 5 a 10 minutos por muestra, comentó que algunas de algunas de ellas eran muy complejas y que por ellos no entendió el significado. Mientras que las escolares mencionaron que habían muchos cuadros y piezas a las que le podía dar una interpretación inmediata, pero había otras, cuyo significado, no era tan fácil de

deducir: “*No hay significado, ni sentido en muchas piezas. Solo en aquellas que muestran la realidad*”, mencionó una de las escolares.

Pese a lo complejo de algunas muestras o a su falta de significado para las participantes, todas mencionaron que para ellas la artista intenta que los espectadores reflexionen acerca de sus muestras. Son interesantes estas apreciaciones por su relación con las ideas del autor leído durante el curso, José Jiménez.

Para Jiménez, en el arte contemporáneo ya no interesa lo que representa y la idea de que el arte debe obedecer a alguna utilidad ya está desgastada por lo que afirma que todo puede ser arte. Pero ello no significa que el arte ha muerto sino que ahora exige que se piense en el arte, que esa experiencia estética sea manejada por NOSOTROS. Así, las participantes de la exposición tienen esa idea de que la autora quiere que pensemos en sus obras de arte, pese a que no entiendan algunas de ellas por lo *complejo* que encuentren en ellas, creen que se debe reflexionar acerca de los conceptos que rescatan de cada muestra. De esta manera, para esta exposición de arte contemporánea, queda claro que NOSOTROS somos los administradores de la experiencia estética del arte.

Sobre la posible razón que inspiró a la autora de plasmar esta expresión artística, la Participante 1 comentó que el solo hecho de vivir experiencia y querer mostrarlo en fotografía o videos fue lo que motivó a la artista a crear esta muestra. Por su parte, la Participante 2 consideró que fueron sus viajes a diversas ciudades del mundo lo que inspiró a la artista solo a fotografiar o tomar lo que encontró de sus experiencias. Así, ambas respuestas, a nuestro parecer, se centran en que no es necesario ser una persona con conocimientos técnicos o un experto para querer expresar una experiencia propia. Es su *sentir*, su *pensar*, su *ver* la realidad.

Consideramos que el arte contemporáneo no obedece al talento o al material que se deba disponer para hacer arte, nos centramos aquí en la idea de Jimenez de que todo puede servir para hacer arte o, en otras palabras, no hay temas exclusivos para hacer arte. Interesan las experiencias que se tienen y plasmarlo. Asimismo, para las participantes quizás son complejas algunas muestras de la autora pero, al fin y al cabo, no les interesa lo que representa, sino lo que sintieron al mirar aquellas imágenes y lo que queda en ellas sobre tal experiencia. Por ejemplo, la Participante 2 se quedó con la exploración de diversos lugares y transiciones de ellos, afirmó que son transiciones

naturales y normales. En esto especificó en el video del mar o el video de las personas que tratan de ayudar a otra a explicarles un lugar específico.

Preguntamos a las participantes sobre lo que ellas consideran que es el arte y si creen que las piezas que acababan de observar, para ellas, era arte. La Participante 1 afirmó que lo que vio sí era arte porque eran muestras de creatividad. Mientras que la Participante 2 señaló que *“son objetos artísticos en tanto adoptan determinadas características estéticas y se orientan a expresar los conceptos del artista e invitan al espectador a reflexionar”*. Para la Participante 3, la escolar, el arte está relacionado con lo bonito, lo bello y lo perfecto y que siempre busca destacar algo. Para la Participante 4, algunos elementos que observó podrían considerarse arte, por ejemplo, la instalación de letras de madera sobre una pared, llamada *Muelle*. La participante argumentó que eso sí es considerado arte porque hay creatividad para colocarlas de esa manera, lo que capta la atención de las personas.

Estas opiniones nos recuerdan las ideas de Kant sobre la experiencia estética, quien afirmó que esta sí es subjetiva, sin embargo, alcanza cierta objetividad en cuanto se puede juzgar la experiencia estética en comunicación con los demás. En otras palabras, en el juzgar estético, nuestra experiencia más privada solo es juzgable porque podemos comunicarnos con otros, esto hace posible que podamos juzgar estéticamente.

Además de los comentarios que los participantes nos ofrecieron, también pudimos observar los comentarios que los asistentes hicieron al final de su visita en un cuaderno que se ubicaba en la entrada de la exposición. Hubo comentarios positivos sobre la creatividad, la fotografía y el lenguaje de algunas de las muestras, pero otros comentarios expresaron insatisfacción por no comprender lo que algunas muestras significaban.

CONCLUSIONES

Gracias a Jiménez podemos concluir que el arte se ve obligado a una reorganización adaptativa a las épocas circundantes, a los soportes, a los procedimientos y en general a las manifestaciones estéticas “El arte se ve forzado a una reorganización de su espacio y su lenguaje, en un horizonte de pluralidad y de concurrencia con otras vías y procedimiento (técnicos) de manifestación estética”. (Jiménez 2002:191).

Sobre la observación del lugar, concluimos que la distribución de los espacios en áreas específicas es una manera de dinamizar la vista del espectador para no cansar su vista, lo cual es una buena técnica teniendo en cuenta el amplio espacio que se le dedicó a la exposición de la artista

Respecto a las respuestas de las participantes entrevistadas y lo observado en el libro de comentarios encontramos que hay diferentes percepciones acerca de lo que ellos denomina arte, pero en sus opiniones sobre las muestras que más les gustaron u opiniones en general sobre toda la exposición podemos concluir así haya múltiples visiones sobre lo que es el arte, este ofrece una experiencia estética al tratarse de objetos de contemplación en ese espacio que es una exposición de obra de una artista.

ANEXOS:

Guía de observación y preguntas

1. Sobre lo que se debería ver, escuchar, tocar, acompañar previo a la experiencia estética

A. Infraestructura de la galería:

Organización de las bases materiales y los servicios básicos sobre los que funcionan las interacciones Se describirá lo siguiente:

- Las características físicas del local/espacio
- La ambientación del lugar
- La distribución del espacio:

B. Soportes de comunicación de la estética:

Son importantes herramientas, simples o sofisticadas, que se usan en los procesos de interacción con fines comunicativos, así, promueven las interacciones comunicativas mediante elementos sonoros, físicos o visuales. Son llamados soportes por concretizar la acción comunicativa.

Ejemplos:

- Presentaciones visuales (Por ejemplo, ecran, proyector, disposición,)
- Documentos de palabra escrita
- Soportes de visualización tecnológica
- Perspectiva contemporánea: *No se reducirá la obra de arte a la "versión del autor". Se buscará otros significados entre los asistentes.*

2. Preguntas a los participantes

Datos generales: Nombre, edad, estudios

¿Asiste con frecuencia a exposiciones de arte?

¿Cómo te enteraste de la exposición de Luz María Bedoya? ¿Ya conocías a la artista?

¿Por qué decidiste ir a la exposición?

Ante de ir a la exposición, ¿qué ideas, imágenes, o expectativas previas tenías sobre esta? ¿Cómo imaginaste que sería?

¿Qué elementos de la muestra te gustaron más (fotografías, instalación, vídeo, audio)?
¿Por qué?

¿Qué tiempo le dedicaste a cada muestra? ¿A qué fotografía le dedicaste más tiempo y por qué? ¿Cuál te sorprendió o aburrió? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Dónde te quedaste más rato?

En general, ¿Cómo te moviste en el espacio? (Se complementará con la observación).

¿Hay alguna fotografía, video o audio que no hayas entendido? ¿Si/no?

¿Cómo interpretas lo que Luz María Bedoya quiere expresar con su muestra?

¿Cómo definirías "Arte"? ¿Consideras que esta muestra es una forma de arte? ¿Por qué?

¿Qué crees que inspiró al creador a plasmar esta expresión artística?

¿Con qué otro artista relacionarías el trabajo de Luz Bedoya? ¿En qué aspecto?

¿Qué tipo de composición fotográfica crees que predomina en la muestra?

¿Qué ideales estéticos sigue la muestra, colores, formas, etc.?

¿Crees que existe cierta armonía entre las composiciones de las piezas artísticas?

¿Crees que existe alguna relación entre la posición y orden de las obras con lo que la artista desea mostrar?

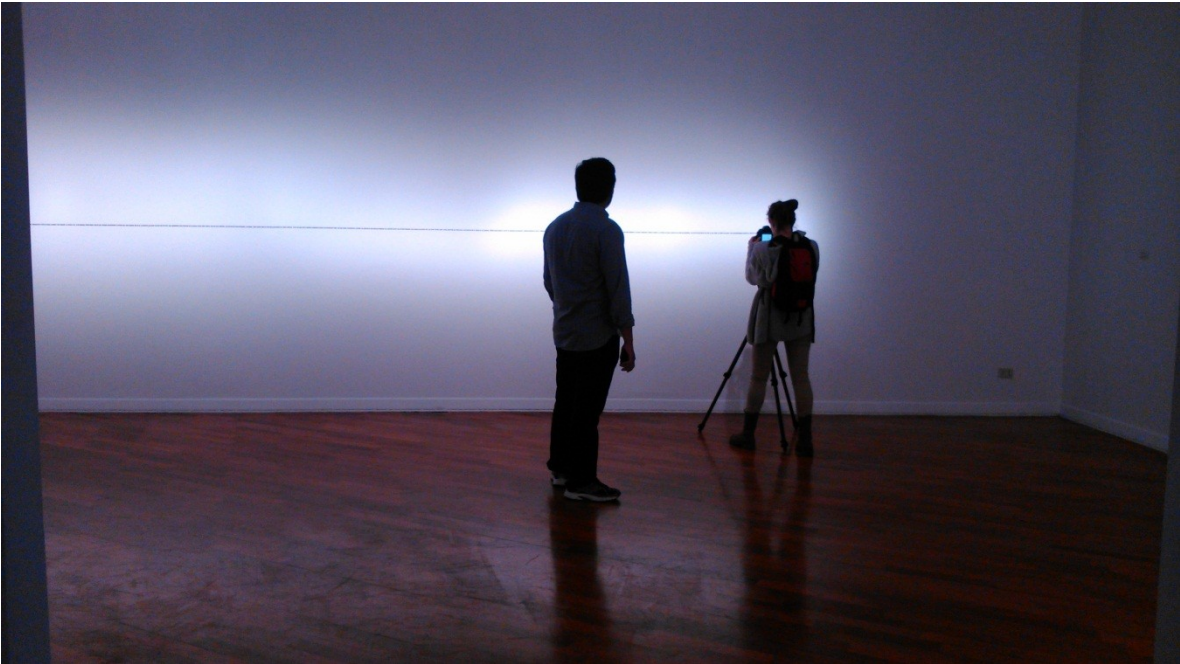
¿La muestra desarrolla en el participante un espacio de reflexión? (observación)

¿Qué es lo que la muestra te ha expresado?

¿Qué tan lejos va la percepción de lo natural dentro de la muestra? (entrevista)

¿Cuál es tu opinión acerca de la postura de Luz María respecto al ser humano? ¿Cómo lo concibe, lo representa y por qué crees que es así?

ESCRIBIO DICHIENDO QUE HABIA PERDIDO LA CABENTIA

Me gusta mucho
y el cariño que le pones
completo... FELICIDADES!!

MARCELO CASERO

Buenas fotografías
y buenas ideas

Lenguaje, Fotografía
y Creatividad
Perfecta exposición

¡Buen trabajo!

Mayo 2014

Jorge B.
Mayo 2014

Interactiva

EX

BIBLIOGRAFÍA

BENJAMÍN, Walter
1989
técnica”.

La obra de arte en la época de su reproductibilidad

Madrid, Taurus, pp. 15-60

JIMÉNEZ, José
2002

Teoría del Arte. Madrid, Alianza, pp. 159-200

KANT, Enmanuel
1992
213-238

Crítica a la facultad de juzgar. Caracas, Monte Ávila, pp.