



BITÁCORA

TEORÍA
ESTÉTICA II

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Vivian A. Melo Díaz

El espectador de la pared

En esta ocasión vamos hablar sobre la exhibición que Sophie Calle realizó en el museo de Arte del Banco de la República de Bogotá el cual se titula “Historias de Pared” y se divide en varias instancias: Dolor Exquisito, Los Ciegos y Ver el Mar, y No Sex Last Night (de junio al 21 a septiembre 17 de 2012.) Sophie Calle es una fotógrafa y escritora que nació en París en el año 1953, la obra de ella en general gira en torno a su propia experiencia y la narración de su vida íntima mediante textos, fotografías y algunos videos realizados por ella, que han sido expuestos en distintos museos

y galerías de arte internacionalmente. Después de haber hecho el recorrido por los diferentes módulos de esta exhibición, nos preguntaremos ¿Si yo como el espectador hago parte de la obra de Sophie calle? ¿ y porque se crea ese vinculo con el artista?

Para responder a al a primera pregunta nos basamos en él una frase de Gadamer que dice: “El espectador es, claramente, algo más que un mero observador que contempla lo que ocurre ante él; en tanto que participa en el juego, es parte de él.”, este autor hace referencia al juego en los humanos como parte de un movimiento inconsciente



Dolor Exquisito, Sophie Calle

entre las distintas situaciones a las que se nos pueden presentar en la vida como cosas cotidianas o el arte. Entonces se puede decir que en el arte y más puntualmente con las fotografías de Sophie Calle y la forma en que están dispuestas con los textos crea un juego y necesariamente para entenderlas tenemos que leer los escritos que acompañan a las fotografías para poder percibir esta historia que nos quieren narrar, en ese mismo momento que que decidimos leer ya estamos participando y somos parte de la obra que solo tiene sentido cuando entramos en el “juego” en otras palabras hacer parte de esta.



Dolor Exquisito, Sophie Calle



Los ciegos y ver el mar, Sophie Calle



No sex last night, Sophie Calle

Lo segundo es que Sophie Calle expone su vida privada a una audiencia, esto hace que se cree una cercanía con el público ya que la intimidad de alguien que es como por decirlo "igual" ala de nosotros en termino a que somos personas que también tenemos o hemos tenido problemas muy similares, hace que yo como espectador me sienta más familiar y asimismo elimino esa distancia con la que vengo presupuestado a adquirir cuando entro a un museo o galería que es el prejuicio de "Estas obras de arte son solo de museos o están en museos por que han sido creadas por artistas experimentados ", aparte de de esto

a lo que me quiero referir es que "Uno de los impulsos fundamentales del arte moderno es el deseo de anular la distancia que media entre audiencia ,consumidores o publico y la obra" como lo dice Gadamer; ósea que no solo es porque nosotros lo encontremos familiar en el momento que interactuamos sino que es así una de las intenciones creadas de parte del artista para disminuir esa barrera lo que hace que se forme un vinculo con la obra y la uno como espectador. Finalmente podemos decir que esta exhibición "Historias de la pared" nos hace reflexionar sobre el concepto de con el arte influye

en nuestra vida "arte y vida " a la par de los distintos temas que toca como: viajes, personas, amor, odio y belleza; que son muy son muy cercanos a nosotros y nos pueden estar afectando en el momento, pero nada más que esta frase para concluir con lo que quiero decir: "Después de visitar un museo no se sale con el mismo sentimiento que con el que se entro: si se ha tenido una experiencia del arte, el mundo se habrá vuelto más leve y luminoso "Por Gadamer.



¿Y el fotógrafo que?

En este artículo nos centraremos en el fenómeno de la fotografía digital en nuestra época y como ha afectado en el arte hoy en día, relacionándolo con los conceptos de Walter Benjamín y además tratar de distinguir cuál es el rol que le queda a un fotógrafo profesional.

Cuando solo existía la fotografía analógica, la barrera entre el fotógrafo y el cliente o persona a fotografiar era mucho más evidente, y la fotografía tenía una reproductibilidad que ya había sobrepasado a los retratos de los pintores siendo así un éxito rotundo puesto que la masificación en forma serial lo volvió mucho más rentable. Y aun así cuando Kodak y su nueva invención

de la cámara llega al mercado con su lema “Usted apriete el botón, que nosotros hacemos el resto” fácil de usar y barata. Los fotógrafos seguían teniendo un cierto dominio sobre la fotografía, reteniendo una diferenciación entre la barrera, la captura de la foto y obtención del resultado.

Cuando la cámara digital salió al mercado y se volvió asequible a un público más amplio en cuanto a la capacidad adquisitiva y a la de tomar fotos, la fotografía digital revolucionó e hizo posible el hecho de poder tomar muchas fotos en muy corto tiempo y poder saber cómo habían quedado, así mismo borrar las imágenes de la cámara si se comete algún error (acción que antes



no se podía realizar con una cámara analógica), esto conllevó entonces a convertir al creador el mismo receptor y a la creación una obra de fácil distribución y comprensión. Y ya no dependería solo de los profesionales que poseyeran un amplio conocimiento previo y experiencia en el tema. Del mismo modo esta innovación y masificación de la fotografía digital rompe con la serialidad y la reproductibilidad se le otorga a el aficionado con la capacidad de tomar fotografías por gusto y en ocasiones rituales como: fiestas, matrimonios, conciertos, vacaciones etc...



Fotografías tomadas por, Michael Norwood en Instagram

En términos del resultado formal que obtendrá el aficionado y el profesional se deduce que es el mismo en cuanto a la utilización del mismo medio tecnológico (la cámara digital) para realizarlo, pero con la diferencia de que el profesional al momento de realizar las fotos se hace ciertos tipos de cuestionamientos y el dignificado artístico que le dará a sus creaciones tienen un alto contenido conceptual ya que no solo las va a tomar por tomarlas y captar el momento para tener un bonito recuerdo y una constancia de haber estado en algún lugar como lo hace el aficionado.

También cabe resaltar en todo lo que al ámbito de la edición de imágenes fotográficas se refiere que hoy en día es muy fácil y rápido realizar este tipo de ediciones con programas como photoshop, además de crearla y editarla, esta se hace circular por las redes sociales muy rápido, con esto creando fronteras borrosas entre lo que es creado, receptor y creación, como dice W Benjaminn “un riesgo de la reproductibilidad”. Entonces nosotros podemos pensar que no se necesita ser profesional o tener capacidades económicas altas para poder usar una cámara digital que tome buenas fotografías digitales de alta resolución.

De otra forma y para ejemplificar

el fotógrafo Michael Norwood, de Inglaterra trabaja pero también se divierte utilizando Instagram (que es una aplicación para tomar fotografías y ponerle distintas texturas, filtros que cambian el aspecto y el color de las imágenes), ya que él dice que al estar tanto tiempo con su cámara profesional se cansa mucho físicamente, y que él decide algunas veces solo llevar con él su iphone que tiene Instagram y tomar fotos de él y su familia. En conclusión yo puedo decir que la decisión o rol del fotógrafo depende mucho de él y de cómo él se proyecte en la sociedad y quiera desempeñarse en el futuro.

Industria cultural vs Vanguardia

En este artículo comenzaremos a hablar sobre la industria cultural además de ejemplos que valdría la pena analizar la relación de las ideas de Theodor Adorno sobre la industria y las vanguardias, ¿cuáles son sus diferencias y por qué se pueden relacionar? como se desenvuelven en los medios de comunicación.

Partiremos del hecho de que la industria cultural según Theodor Adorno afirma que integra el dolor y la injusticia haciéndolo cotidiano por medio de: el humor y lo vuelve entretenimiento, desde el punto de T.Adorno tanto que esto lo horroriza y lo rechaza.

Las vanguardias que surgieron entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, en países que tenían un cierto nivel de

desarrollo industrial surgió con distintos manifiestos que iban en contra de los estilos del pasado mediante la negación y la crítica atreves de todos los campos del arte. Esto incluía una estética contraria a la que tiene la industria cultural. En cuando ala La Industria Cultural tiene un soporte ideológico que la respalda, y cuanto se llegue a aparecer un peligro directo hacia ella o un momento de perturbación al orden del estado, la industria lo cubre y se apropia de estas ideas domesticándolas (por así decirlo), volviéndolas de alguna forma rentables.



Umberto Boccioni, Unique Forms of Continuity in Space (1913)

El futurismo, surgió el 20 de febrero 1909, este manifiesto se anuncio en el periódico parisino "Le Figaro", escrito por Filippo Marinetti, (escritor italiano) como una de las vanguardias que exponía su inconformidad y buscaba fragmentar la tradición, el pasado y los símbolos convencionales de la historia del arte. Asimismo resalta la exaltación de lo sensual, la adoración de la máquina, lo guerrero, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de

lo literario como lo escrito y la poesía. Sin embargo este movimiento acaba rápido, en 1914 y 1916, tras la I Guerra Mundial algunos de sus componentes cambian radicalmente sus posiciones y se relacionan ideológicamente con el fascismo italiano. Unos de sus exponentes más famosos fueron y Giacomo Balla, Gino Severino.

En el comercial de perfumes “Classique, Jean Paul Gaultier” se puede evidenciar una clara influencia del futurismo, porque utiliza los conceptos de humanos mitad maquina y esta recreado en un ambiente totalmente fuera de lo común que evoca a la arquitectura de una nave espacial y cosas imposibles. Yo pongo en contraste este comercial por que me parece es la forma en que la industria cultural se apropia de las ideas que antes causaron una experiencia de choque a la sociedad y que expresaban inconformidad la industria, la transforman y la vuelven rentable utilizándola como medio de publicidad para vender un perfume.

Si uno piensa más afondo cuando está viendo televisión o si recuerda el pasado atreves de historia, puede encontrar más de estos ejemplos que incluyen los



Classique, Jean Paul Gaultier, comercial de perfume.

aspectos ya mencionados. Siendo así que este tipo de dualidad y de confrontaciones similares seguirán sucediendo, a medida de que las personas quieran ir contra la industria cultural y la industria los controle como ah hecho atreves del tiempo. O como se ve evidenciado en esta frase de Theodor Adorno “La industria cultural impide la formación de individuos

autónomos, que puesto de una sociedad democrática, que solo se puede mantener y desplegar con personas mayores de edad”. Yo estoy de acuerdo con el autor y me parece triste en cierto modo que la sociedad se deje controlar tan fácil, dejándose convencer de una felicidad que no es verdadera y se conformen con lo que les muestran que hay, nosotros mismo nos reprimimos a la posibilidad de un florecimiento tanto creativo como intelectual.

¿Nuevo diseño Industrial, que nos ofrece?

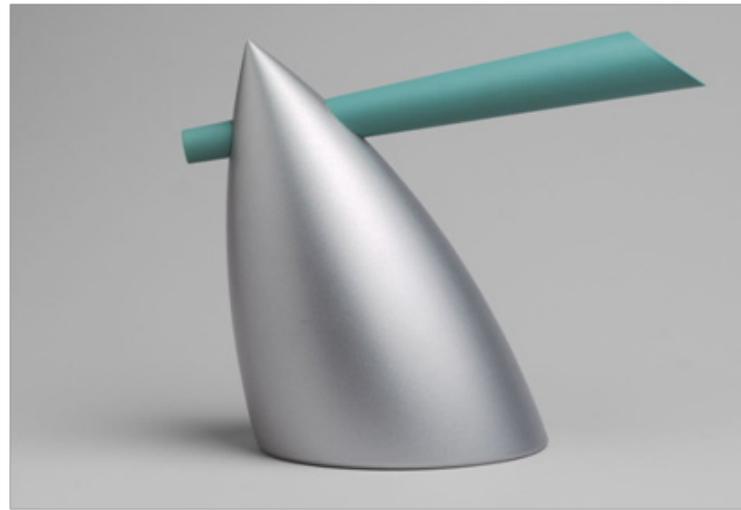
En este artículo nos vamos a centrar en el tema del diseño industrial analizándolo desde el punto de vista de G. Barrera y A. Quiñones que hacen una crítica a el trabajo de los diseñadores Industriales de hoy, y cómo se han desempeñado a través de los años con respecto a la responsabilidad social. Para el desarrollo de este artículo, cabe plantearnos las siguientes preguntas ¿Qué nuevas y malas cosas nos ofrecen los nuevos objetos creados por los diseñadores industriales?

Para empezar habría que aclarar el papel de diseñador Industrial, el cual se fundamenta en crear nuevos, ó re diseñar objetos que tengan un uso específico para la solución de problemas o necesidades de la humanidad; y con la capacidad de poder ser reproducidos masivamente y vendidos en el mercado.

Además de esta premisa y tomándolo como un objetivo que todos los diseñadores deberían tener en cuenta, que antes de la ejecución de estos proyectos se tenga que llevar a cabo una investigación previa como parte fundamental para el desarrollo de este, lo que se puede llamar el diseño contextual o diseño con responsabilidad social; lo que implica hacer un trabajo de campo detallado, convivencia con la comunidad (a la cual se va a dirigir el proyecto), y un análisis de los materiales apropiados los cuales no dañen el medio ambiente y que además se pueden ajustar a las necesidades correctas del problema inicial. Esto con el ánimo de no caer en un diseño no contextual

que sería todo lo contrario, con soluciones puramente técnicas que no tienen en cuenta a la comunidad.

Lo anterior sería una conclusión a la crítica fundamental del texto de G. Barrera y A. Quiñones “Los procesos de diseño en la actualidad son complejos, no pueden depender de una sola persona. Por eso deben ser desarrollados por un equipo de diferentes profesionales y especialistas que contribuyan con sus conocimientos específicos a que el producto funcione y se utilice eficazmente y tenga viabilidad industrial y un mercado establecido. No basta el pensamiento simple, se hace necesario el pensamiento complejo, que aspira a un



Hot Bertaa Kettle, 1987, creado por Philippe Starck.

conocimiento multidimensional encontrando nuevas relaciones, vinculaciones y soluciones distintas. La transdisciplinariedad debe validar la incertidumbre y tener una visión integradora”, siendo apenas este un pequeño fragmento de su texto es uno de los que abarca más toda la solución a el manejo del diseño industrial.

Dentro de la investigación previa que un diseñador tiene que tener en cuenta varios puntos importantes a la hora de otorgar valores extra a los objetos estos son: valor de uso, valor de signo y valor cambio. Los cuales y para ser más claro se puede ejemplificar en “Hot Bertaa Kettle, 1987” creado por Philippe Starck. La cual muestra el valor de

uso con la capacidad que el objeto tiene para ser funcional en cuanto desempeño las tareas para el cual fue creado (en este caso para hervir agua), el valor de signo es lo que el objeto creado obtiene o por el creador bien sea una compañía o persona reconocida (Philippe Starck), en este caso las personas querrán obtener los objetos por este valor y por nada más, el valor de cambio se ve reflejado en este caso como el objeto se mueve en el mercado y el valor monetario que puede obtener por tener un valor de signo alto proporcional lo que en este caso haría que aumentaría el valor del objeto.

Pero si en cambio tenemos un objeto como los “Utensilios de coci-

na, MOLOKO” sería considerado solo como un diseño bonito o diseño emocional, el cual nos llama la atención y nos incita al consumo si razón de necesidad aparente solo de tener algo divertido en nuestra cocina que hace lo mismo que los objetos que ya tengo. Que si nos ofrecen además de su funcionalidad, un bajo impacto ambiental con respecto a los materiales que usa, sería mucho más llamativo (dentro del buen diseño industrial con razón social) teniendo más valor que el diseño que crea más basura solo por el hecho de que quieren vender más.

Se puede concluir que el diseño industrial si es bien utilizado es de mucha ayuda para la comunidad y sus innovadoras creaciones ayudan mucho, pero si no se esta consiente de el buen uso del diseño contextual con razones sociales es muy difícil que llegue a tener una buena reputación y que nos ofrezca algo más que solo un diseño bonito. Está en manos de los nuevos diseñadores industriales en poder de cambiar esto.



Utensilios de cocina,
MOLOKO

Arte de los estudiantes

En este artículo nos vamos a centrar en las ideas de Jacques Rancière de la estética de la política, para llegar hacer un contraste con las protestas estudiantiles de las universidades contra la ley 30, ¿Como eso puede llegar a ser una demostración de arte político?

Comenzaremos hablando de los dispositivos de disciplinamiento ideados por Michel Foucault, que tienen como objetivo modelar el cuerpo de las personas, para que sigan las reglas. Como en todos los lugares en la Universidad tenemos que tener en cuenta que hay cierto tipo de reglas que hay que cumplir, y principalmente es para no meterse uno en problemas o “ir en contra de la ley” o en este caso “estado policial” como se llama en el texto de Rancière. Hay unos roles en el salón de clase que hace que se cree una distancia

entre alumno profesor, estas jerarquías son una de las herramientas que se usan junto a los dispositivos.

Pero por intermedio de los “intersticios” del dispositivo disciplinario (que en este caso sería la inconformidad de los estudiantes), que son pequeños vacíos no aparentes en el sistema de moldeamiento corporal que se salen del alcance y en esos vacíos se puede actuar, a esta margen de maniobra donde se pueden invertir la relaciones de poder se le llamara “Empoderamiento” y es lo

que hacen los estudiantes Universitarios cuando llevan a cabo las marchas, en un espacio donde no deberían estar y dejando a un lado el rol que se supone ellos tienen en la sociedad para que sean escuchados.

Este tipo de organización que los estudiantes crean se hace pública y se aprueba irrumpiendo de un momento a otro por la indignación e inconformidad que sienten los estudiantes y al mismo tiempo le hacen ver a las otras personas que no está relacionadas la desigualdad y lo visible que antes era invisible. Además une en una sola causa a todos aquellos se sienten identifica-

Marcha estudiantil,
por estudiantiles
universitarios



dos con el hecho de que no solo las universidades públicas participan sino que las privadas llegan hacer parte de este evento publico; un acto per formativo que detrás de eso esconde algo mas, que es llega a ser que los estudiantes irrumpen con lo policial cuyo objetivo les indica a cada personas el lugar que debe ocupar el cuerpo en la sociedad. A modo que en esta frase de Jacques Rancière “La redistribución de lo sensible puede generarse en el complejo y denso mundo de la cultura contemporánea donde lo sensible va mucho más allá de la esfera restringida del arte tocando de cerca lo social, lo cultural y lo

político”, este tipo de actos activan el publico y conquistan el tiempo para hacer ver las injusticias antes silenciadas. Utilizando ademas sus cuerpos como medio de expresión (como se ve en las fotografías de la marcha), cuerpos que antes estaba siendo modelados por los dispositivos de disciplinamiento. En ese momento es donde aparece lo político que hacen los estudiantes y que se encuentra en la misma vía y la forma de indignación, es político lo que hacen los estudiantes por que irrumpen de una manera que no deben hacer y están en un lugar donde no deben estar. En conclusión podemos llegar a

llamar este tipo de demostración libre de “arte político” ya que mediante esta activación del publico se puede llegar hacer un paralelo con el arte contemporáneo o arte público que no tiene como objetivo concientizar a las personas para que se den cuenta de lo que esta sucediendo si no que despliega de un modo el habla de los que no lo tenían antes y eso es una de las estrategias que haces que el arte critico contemporáneo pueda llegar a triunfar o sobresalir, demostrando que el acto de los estudiantes puede llegar hacer lo mismo pero de otra forma.

