

Una reconciliación con el arte: discursos gráficos para el desarrollo social

---

Ramon Blanco-Barrera

Espanha. Doctor en Arte y Patrimonio por la Universidad de Sevilla. Artista y catalizador social con el seudónimo “233”. Docente e investigador en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

rbb@us.es

Ilídio Salteiro

Portugal. Artista plástico. Vive y trabaja en Lisboa y el Algarve. Pintor y profesor en la Faculdade de Belas-Artes, especialidad de Pintura, de la Universidade de Lisboa. Presidente del Centro de Investigação e Estudo em Belas Artes (CIEBA). Miembro de los consejos editoriales de las revistas Estúdio, Croma, Gama, Matéria Prima y Arte Teoría.

salteiro@campus.ul.pt

Uma reconciliação com a arte contemporânea: discursos gráficos para o desenvolvimento social

Resumo

Esta pesquisa parte de uma experiência direta de reconciliação com a arte contemporânea por meio de discursos gráficos capazes de fazer a sociedade refletir sobre seu desenvolvimento e avanço. Através de conversas na primeira pessoa entre artistas graças a uma estadia de investigação em Lisboa durante 2021, postulam-se teorias e conceitos que fomentam a produção artística de um conjunto de trabalhos atuais sobre a pandemia e como esta afeta a humanidade. Concluindo, a arte contemporânea ainda é possível, assim como sua comunhão com a sociedade, portanto, é uma escolha de artistas e espectadores confiarem novamente uns nos outros.

Palavras-chave

Arte contemporânea, discursos gráficos, pesquisa artística, desenvolvimento social, fotografia alterada.

Una reconciliación con el arte contemporáneo: discursos gráficos para el desarrollo social

Resumen

Esta investigación se basa en una experiencia directa sobre la reconciliación con el arte contemporáneo a través de discursos gráficos capaces de hacer reflexionar a la sociedad para su desarrollo y avance. Mediante conversaciones en primera persona entre artistas gracias a una estancia de investigación en Lisboa durante 2021, se postulan teorías y conceptos que propician la producción artística de un conjunto de obras actuales sobre lo pandémico y cómo afecta a la humanidad. Como conclusión, el arte contemporáneo todavía es posible, así como su comunión con la sociedad, por lo que es una elección de artistas y espectadores volver en confiar los unos en los otros.

Palabras clave

Arte contemporáneo, discursos gráficos, investigación artística, desarrollo social, fotografía alterada.

A reconciliation with contemporary art: graphic discourses for social development

Abstract

This research is based on a direct experience of reconciliation with contemporary art through graphic discourses capable of making society reflect on its development and advancement. Through first-person conversations between artists thanks to a research stay in Lisbon during 2021, theories and concepts are postulated that foster the artistic production of a set of current works on the pandemic and how it affects humanity. In conclusion, contemporary art is still possible, as well as its communion with society, so it is a choice for artists and spectators to trust each other again.

Keywords

Contemporary art, graphic discourses, artistic research, social development, altered photography.

Introducción

El arte contemporáneo es, en contraposición a lo que algunos piensan, lo que cura, revoluciona y rompe (Salteiro, 2017b: 8). Esta investigación ofrece un enfoque fresco basado en el renacer del arte contemporáneo, a partir de lo real, pero también a partir de lo digital. El arte hoy es plenitud, contemplación, pero también disidencia; “É, acima de tudo a formalização de pensamento vivo, humanista, que reforça a força de esperança que permanece depois de tudo findar – com reinícios constantes” (figura 1) (Salteiro, 2017b: 8).

Figura 1. *Babel (2)*, de Ilídio Salteiro (2017). Óleo sobre tabla. Fuente: Catálogo de la exposición individual de Ilídio Salteiro titulada *Faróis e Tempestades*.

Gracias a las intensas y numerosas horas de conversación entre artistas, sus inquietudes y referencias, en una experiencia de campo en Lisboa, se da forma a un *re-entender* de los discursos gráficos, para conseguir producir nueva obra, en un sentir y respirar diferente, quizás en una vuelta al origen. Esta producción de obra artística fue

desarrollada por el español 233 (Ramon Blanco-Barrera), pero se inspira a su vez en otras también de carácter plástico realizadas por el portugués Ilídio Salteiro. La obra resultante trata de una serie de obras apropiacionistas perpetradas en torno a la influencia de la pandemia del coronavirus, aún en curso. Pero antes de entrar en este punto, hemos de descifrar los entresijos emocionales que concurrieron en el camino hasta llegar a esta idea que pretende contribuir con la reflexión al avance político y social en los entornos de nuestra actualidad.

2. Descentralización

“A arte contemporânea não correspondendo a uma estética, corresponde a um sistema” (Salteiro, 2017a: 9). Cuando el arte se muestra humildemente, es irremediabilmente honesto. Y cuando se hace honesto, es verdadero. Ante una verdad, lo único que puede hacer toda persona es rendirse a ella; o sea, reconciliarse. Son fascinantes las elecciones que cada artista puede llegar a hacer en su propio estudio, en su espacio de trabajo, en una estrecha relación entre pensamiento y tecnología donde todo se acepta, se explora, se refuerza, se cuestiona, se rechaza, se inquieta de manera activa retratando diferentes formas de ser y estar (Salteiro, 2019: 17).

O Centro do Mundo es un proyecto artístico realizado por Ilídio Salteiro en el Museo Militar de Lisboa, culminando con cinco años de investigación, entre 2007 y 2013 (Salteiro, 2013: 9). Aquí plantea el concepto humanístico de un *multicentro*, de que todos podemos ser ese centro de atención desde donde todo gira alrededor. Pero ¿qué pasaría si todos fuésemos el centro del mundo? ¿Qué pasaría si el centro del mundo estuviera en todas partes al mismo tiempo? No solo la cuestión, sino también la solución es lo que plantea el artista en este proyecto (figura 2).

El filósofo alemán Herbert Marcuse (1993: 29) desarrolla en concepto de “sociedad unidimensional” refiriéndose al nuevo sentido único direccional que parece estar adoptando nuestra sociedad en los últimos tiempos, sobre todo debido a la masificación tecnológica. Hoy somos personas envueltas en una especie de alienación ultraprocesada controlada por los sistemas de información y comunicación. Es como si estuviésemos en una sociedad sin espíritu. “Escoger libremente entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa libertad si estos bienes y servicios sostienen controles sociales sobre una vida de esfuerzo y de temor” (Marcuse, 1993: 38).

Figura 2. Imagen del proyecto *O Centro do Mundo*, de Ilídio Salteiro (2013). Gráfica digital.
Fuente: Salteiro, I. (2013) *O Centro do Mundo*, p. 5.

Con relación a estas ideas, paradójicamente entonces si todos nos dirigimos hacia un mismo punto donde todo converge, donde todo confluye y se retroalimenta, al final todos estamos formando parte de ese todo, de ese núcleo, de ese mundo, de ese centro. Si los nodos que conforman la unión se desvanecen, no existiría el todo, no existiría el mundo. Hablando de conexiones, el artista Bruce Wands (2006: 8), introduce el elemento de Internet, como la herramienta perfecta que ofrece la oportunidad de interactuar con otros individuos sin límites, otorgándole el mismo valor a todos y cada uno de ellos. O sea, les conforma a todos un *centro del mundo* particular, ya que los núcleos sin corteza dejan de serlo, pues algo es concéntrico cuando se envuelve, y si todos nos envolvemos los unos con los otros, todos estamos siendo centros.

Sin ir más lejos, las nuevas generaciones ya están naciendo dentro de todo ese escenario de la interactividad digital, por lo que no entienden otra forma de mirar.

Marc Prensky (2001: 2) los llama “Nativos Digitales”. Para ellos, el *centro del mundo* está en todas partes. “A omnipresença do centro gravitacional, que antes poderia justificar aqueles antigos centros do mundo, hoje não será suficiente para eles continuarem a reivindicar o atributo de centros do mundo únicos e remeterem os outros para o conceito de periferia” (figura 3) (Salteiro, 2013: 30).

Figura 3. Obras pertenecientes al proyecto *O Centro do Mundo*, de Ilídio Salteiro (2013). Óleos sobre papel. Fuente: Salteiro, I. (2013) *O Centro do Mundo*, p. 29.

En otras palabras, la descentralización, un concepto tratado en nuestras conversaciones artísticas con recurrencia. Todo este entendimiento se ve reflejado en cada una de las piezas que conforman la serie de trabajos artísticos de investigación producidos durante la estancia en Lisboa, a través de esta experiencia enriquecida. Por lo que, teniendo en cuenta todo este marco argumentativo, se desarrollan una serie de hipótesis artísticas. A continuación, en el próximo apartado pasaremos a describir el proyecto artístico resultante.

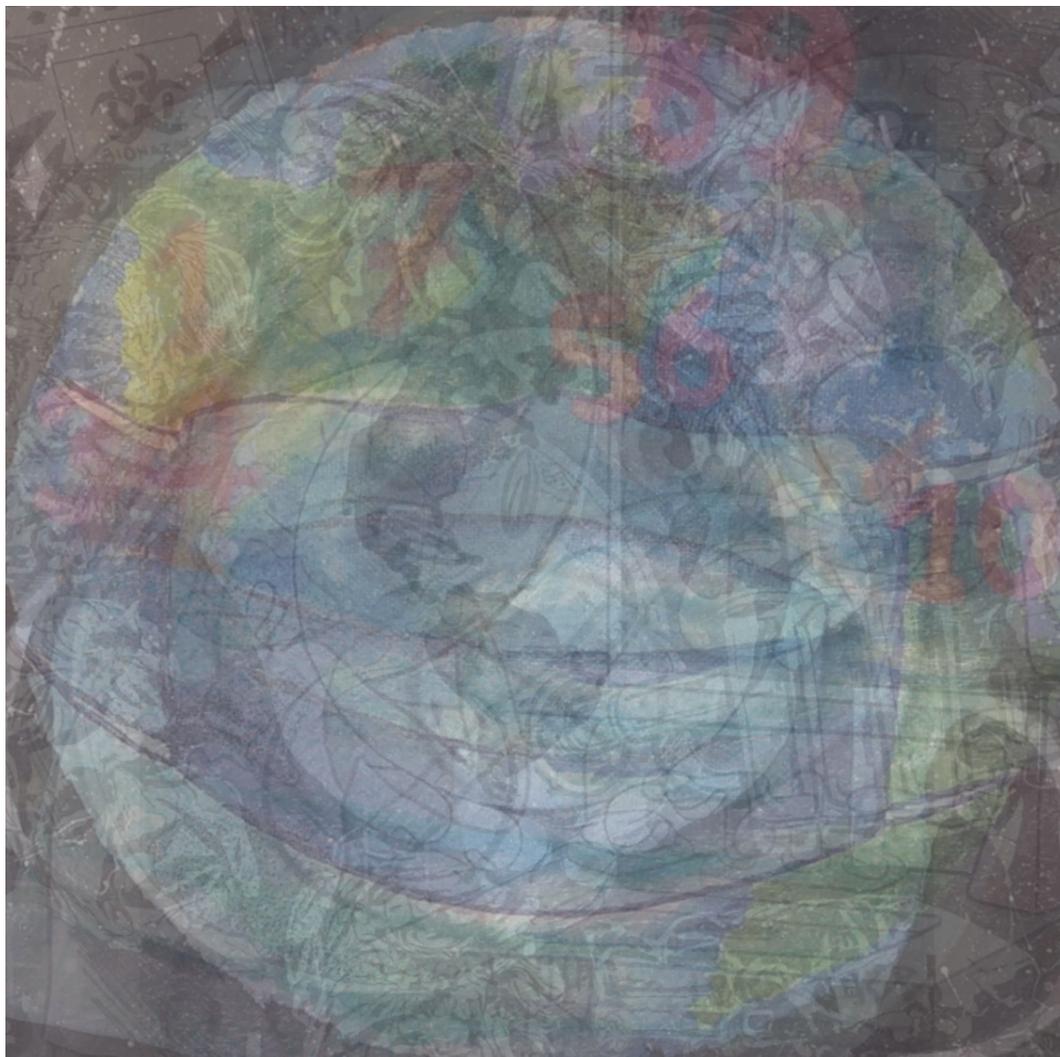
3. Sociedad, una gran familia

El arte contemporáneo aún puede ser un destornillador de mentes y corazones. A través de una implicación mutua entre artista y público se pueden alcanzar grados de autoconocimiento, armonía y crecimiento. Según Salteiro (2017a: 20), la unidad de la sabiduría, la simbiosis entre biología, física, filosofía y artes implica otro estado del ser, “uma outra anatomia, uma outra geometria, espacial e um outro modo de estar no mundo”. En otras palabras; “Um mundo onde a representação pela representação não ocupará um lugar primordial” (Salteiro, 2017a: 20). Ante tal reencuentro emocional, se produce un estado supremo de reconciliación con el arte, con la capacidad de desarrollar discursos gráficos capaces de alcanzar un compromiso profundo y real de desarrollo social, político. Primero, para con uno mismo; después, para con los demás, como ciudadanos de este mundo distópico en el que vivimos hoy.

The Divoc Family es un proyecto artístico a modo de colección realizado por 233. Se trata de un juego participativo, una parodia seria al revés, un grupo ficticio de parientes retratados con el objeto de reflexionar y mejorar nuestra forma de vivir cotidiana actual. La obra describe un total de diez composiciones plásticas de fotografías visuales trabajadas digitalmente con técnicas mixtas. Aborda cómo el arte es una puesta en escena de confrontación que revela respuestas de nuestro mundo, de manera poética. ¿Qué podemos seguir aportando hoy como artistas según lo que acontece? “Na arte contemporânea não existe uma estética estabelecida baseada em aspetos formais ou conceptuais, nem baseada em quaisquer outros. Então o que se espera que o artista faça hoje? A racionalidade dirá nada, a vida dirá tudo” (Salteiro, 2017a: 71).

Estamos ante un proyecto artístico-investigativo estructurado en el trinomio arte-tecnología-sociedad, que afronta interrogantes sobre cómo el arte actual, o las prácticas artísticas de la cultura digital, como formas de conocimiento, puede servirle a la humanidad. Específicamente, debido a todo lo aún acontecido, nos centramos en la idea de todo lo que sucede con la pandemia actual provocada por la COVID-19. De este modo, partiendo de la colección de una serie de obras artísticas trabajadas a través de la documentación audiovisual apropiacionista recopilada mediante redes sociales, estos discursos gráficos proponen una parodia seria basada en la organización, edición, creación y nuevo diseño artístico de una reconcepción visual y

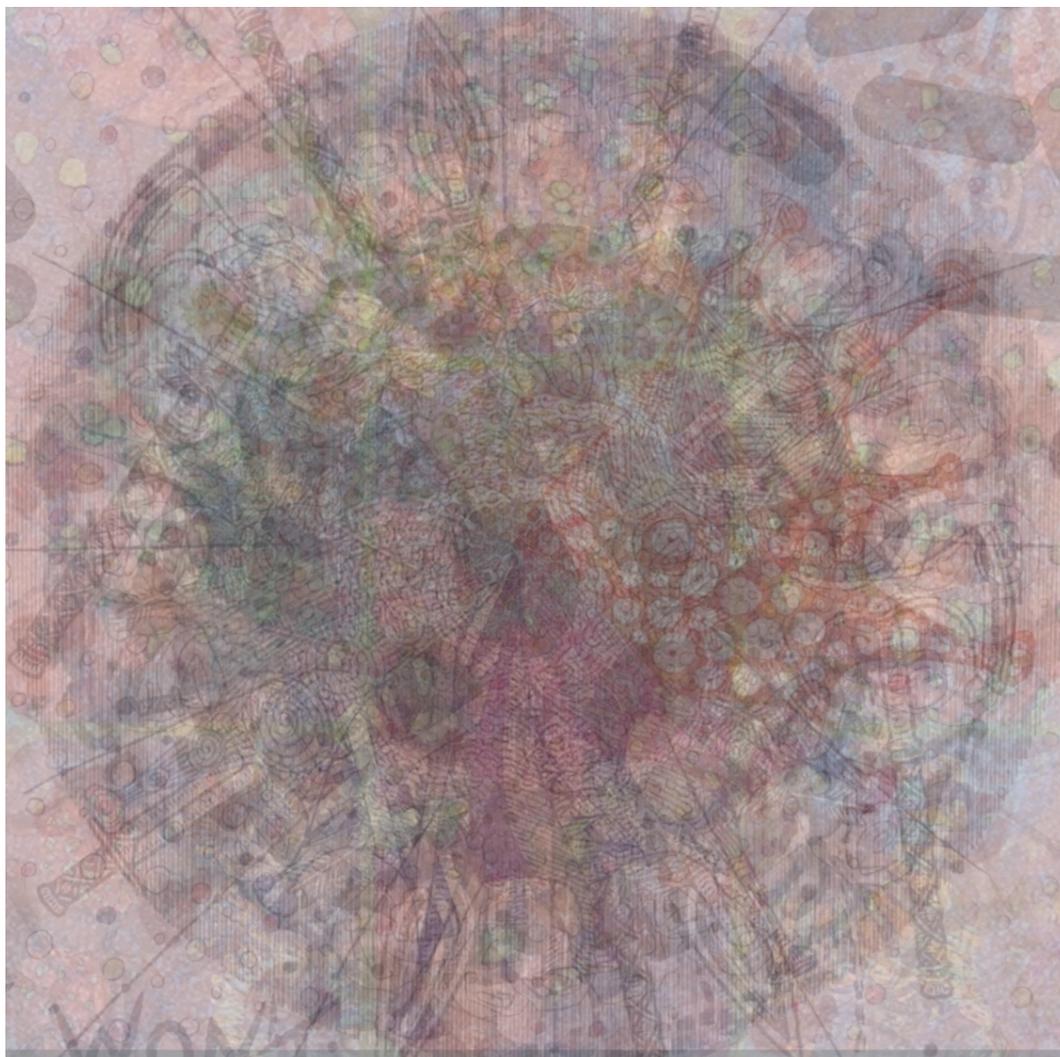
plástica desde la intuición figurativa hasta el sinuoso abstraccionismo de nuestro propio planeta (figura 4).

Figura 4. *Portrait of Iam Sick – Serie The Divoc Family*, de 233 (2021). Composición plástica de fotografías trabajadas digitalmente con técnicas mixtas. Fuente: Blanco-Barrera.

Mediante la producción de esta inédita investigación, se propone un enfoque fresco desde el sistema artístico, practicando una serie de claves integradoras de nuestro entorno cotidiano y contexto digital actual en el que vivimos, apropiándonos de nuestra *iconosfera* para superponer todo ese flujo de sensaciones en una suerte de composiciones dibujadas, pintadas, fotoensambladas y trabajadas como un juego visual, invitando a los espectadores a participar. De esta manera se presenta una serie original, un conjunto de diez retratos de la popular, pero ficticia, Familia Divoc. Una familia compuesta por una selección de miembros idóneos para su representación, por

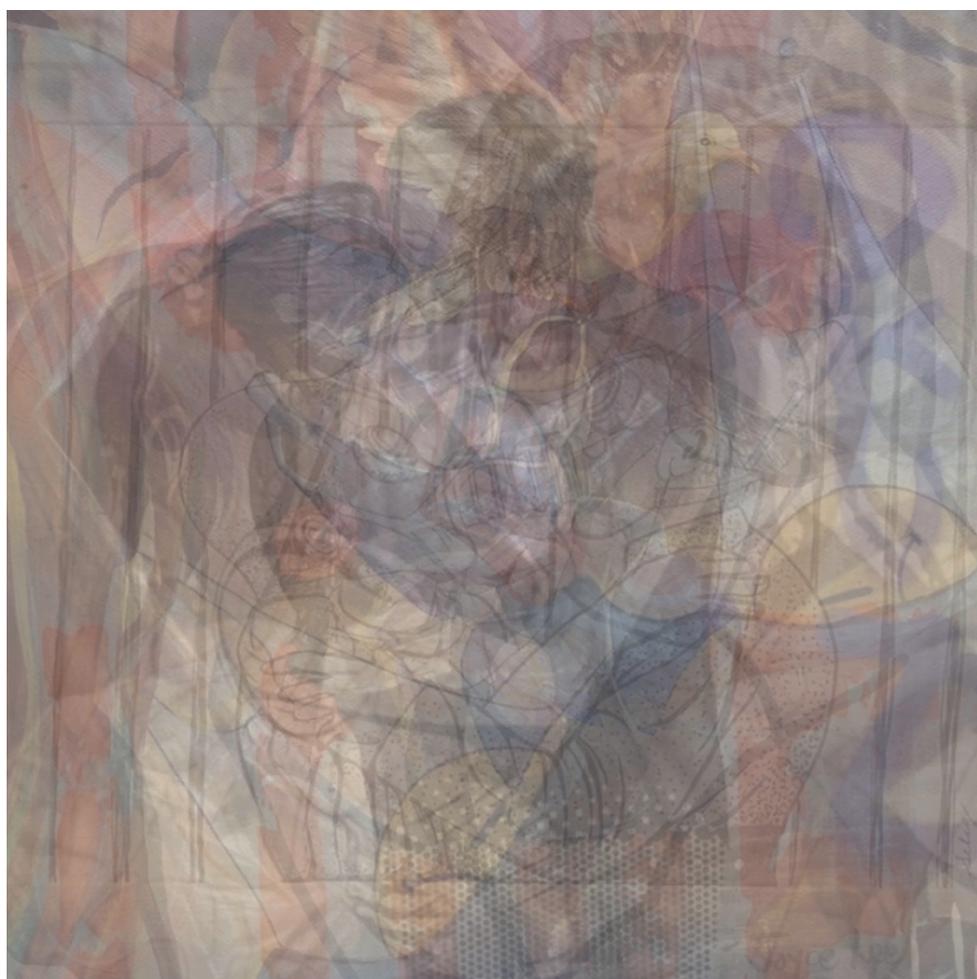
lo que simbolizan. Por consiguiente, los nombres de estos parientes se conforman de juegos de palabras, empezando por el propio apellido, *Divoc* al revés significa *Covid*.

Figura 5. *Portrait of Godsaveth Equeen – Serie The Divoc Family*, de 233 (2021). Composición plástica de fotografías trabajadas digitalmente con técnicas mixtas. Fuente: Blanco-Barrera.

Cada composición se realiza mediante iconos inspiradores de la propia pandemia que nos ha tocado vivir en pleno siglo XXI. “Os ícones são entidades estruturantes dos comportamentos coletivos” (Salteiro, 2013: 33), por lo que la cantidad total de piezas corresponde a diez personajes abstractos distintos cada una de ellas. Uno de estos miembros de la familia se llama Godsaveth Equeen, quien representa el icono del coronavirus, que significa *God Save The Queen* (*Dios salve a la Reina*) en un intento de llamada a la atención del peligro que supone esta enfermedad y, al mismo tiempo, por el juego de la palabra *corona* implícita en este virus (figura 5).

La aparición de estos personajes se establece según el orden cronológico de acontecimientos en función de la simbología de cada uno. En suma, cada miembro familiar simboliza lo siguiente en dicho orden: Planeta, Virus, Muerte, Papel Higiénico, Corazón, Máscara, Trump, Besos, Vacuna y Futuro. Pero además de los conceptos ya tratados anteriormente, base de nuestra inspiración, en este proyecto artístico-investigativo se exploran los cruces transculturales de otros fundamentos teóricos e ideas como “multiplicidad” de Deleuze y Guattari (2002: 10) o “mal del archivo” de Derrida (1997: 20).

Figura 6. *Portrait of Wel Oveit – Serie The Divoc Family*, de 233 (2021). Composición plástica de fotografías trabajadas digitalmente con técnicas mixtas. Fuente: Blanco-Barrera.

En la pieza titulada *Portrait of Wel Oveit* (figura 6), se representa la unión entre personas, entre los mundos, mediante el beso, *We Love It (lo amamos)*. Sin embargo, su aspecto formal compositivo parece vislumbrar una especie de encerramiento

mediante esas líneas verticales, así como el propio tono general que envuelve la obra, pues, si bien se conforma con todo tipo de gamas distintas, destaca una especie de veladura marrón, sucia.

4. Conclusiones

En momentos duros, difíciles, la esperanza reaparece y la reconciliación con el arte se restaura, ya que el arte contemporáneo aún es posible siempre y cuando exista una comunión entre artista (obra) y público (sociedad) para su propio desarrollo y crecimiento. Por tanto, hoy en día debemos avocar por que los artistas elijan comprometerse más con su entorno, así como por que los espectadores vuelvan a confiar sin reservas en el conocimiento, autocontrol y carácter inspirador que puede llegar a aportarnos el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía o el vídeo, entre otros, frente a los nuevos retos que nos gobiernan.

A través de simples códigos comunes compartidos por todas las personas del mundo podemos reflexionar y ser más fuertes y poderosos. Podemos observar cómo la vida puede ser abierta, encarada y a la vez tomada como para ser utilizada positivamente por medio de la educación artística; a través de pequeñas ventanas, de pequeños detalles, de símbolos figurativos que se asoman, se abstraen y nos aportan su fuerza para continuar y seguir adelante en este mundo.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido posible gracias a una ayuda del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla destinada a la realización de una estancia de investigación en la Universidade de Lisboa durante 2021, concretamente en el Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes.

Referencias

Deleuze, G. y Guattari, F. *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Ed. Pre-Textos, 2002.

Derrida, J. *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Ed. Trotta, 1977.

Marcuse, H. *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la Sociedad industrial avanzada*. Barcelona: Ed. Planeta-De Agostini, 1993.

Prensky, M. "Nativos Digitales, Inmigrantes Digitales" en *On the Horizon* [en línea] Vol. 9, Nº 5, octubre, 2001. Disponible en <URL: <http://files.educunab.webnode.cl/200000062-5aba35bb22/Nativos-digitales-parte1.pdf>> [Consultado el 24 de diciembre de 2016].

Salteiro, I. *O Centro do Mundo*. Lisboa: Ed. DPI Cromotipo Lda, 2013.

Salteiro, I. *Arte Contemporânea, produção de património cultural*. Lisboa: Ed. FBAUL-CIEBA, 2017a.

Salteiro, I. *Faróis e Tempestades: anotações sobre um processo artístico de pintura*. Lisboa: Ed. FBAUL-CIEBA, 2017b.

Salteiro, I. (coord.). *Galerias Abertas das Belas-Artes: Um Projeto*. Lisboa: Ed. FBAUL-CIEBA, 2019.

Wands, B. *Art of the Digital Age*. Nueva York: Ed. Thames & Hudson, 2006.