

Título: CONTEMPORANEIDAD HIJA DEL DIABLO

Seudónimo: Orión

Categoría: Categoría 1 – Texto largo

CONTEMPORANEIDAD HIJA DEL DIABLO

En estos tiempos del arte, la academia, las universidades e instituciones de enseñanza del arte, tienen el afán inconmensurable de inculcar en las personas vinculadas a su institución el pensamiento Europeo de la contemporaneidad. El cual surgió después de la crisis de las vanguardias artísticas (que se debió a la imposibilidad de que se gestaran nuevas corrientes artísticas consolidadas, serias en cuanto a su estilo y justificadas por una investigación, documentación y un pensamiento filosófico claro).

La primera vanguardia artística de la modernidad, yo considero que es el impresionismo, el cual rompió con las enseñanzas tradicionales del arte en esa época , generando una propuesta nueva, encadenada a un discurso muy ligado a su manera de concebir el arte, en donde la forma de captar la luz y los colores del campo y escenas en espacios abiertos ;destacando que la forma en que eran aplicados y mezclados los colores en el lienzo, difería de la forma en que lo enseñaban y hacía la academia de ese entonces.

Pero la historia enuncia como punto de partida inicial de las vanguardias, a principios del siglo 20 en Europa , en donde empiezan a vislumbrarse artistas como Cezanne y Bracque (precursores del cubismo),Gauguin(fauvista),Van gogh (padre del figurativismo), Monet(quien en su última etapa de creación artística da visos de abstracción en su pintura) los cuales fueron precursores e iniciadores de grandes movimientos en el arte. Esta época histórica fue cuna de grandes genialidades del arte, destaco a Picasso, Dalí, Duchamp, Kandinsky, Munch.

Las vanguardias se caracterizan porque agrupaban a un número de artistas los cuales emitían un manifiesto en el cual consagraban sus propuestas para asumir el arte, rompiendo con el academicismo tradicional, innovando, reivindicando la libertad creativa, el valor de los materiales y técnicas, elaborando patrones y pautas estéticas las cuales redefinieron el arte (nutriéndose de culturas como la oriental o africana en algunos casos), las cuales son: Fauvismo , expresionismo Alemán (como las primeras vanguardias del siglo XX, las cuales se iniciaron casi simultáneamente),cubismo, Dadaísmo, surrealismo, Neoplasticismo, art deco (como arte de diseño popular pero que influenció a pintores destacados como Tamara de lempicka),constructivismo ruso, futurismo , abstraccionismo (son las vanguardias que el arte sitúa hasta el final de la segunda guerra mundial - periodo

históricamente ligado al nacimiento de la modernidad en el arte por muchos escritores-). Todas nacidas en Europa.

La modernidad en el arte se caracteriza por poseer abundancia de artistas y tendencias las cuales se suceden a una velocidad rápida sin asimilar en su totalidad las corrientes que le predesedieron inmediatamente.

En la modernidad se ven presentes los medios (televisión, teléfono, revistas ,periódicos, el cine de entretenimiento-cultura del espectáculo-; (Sobre lo anterior destaco el hecho de que en esta época los artistas empezaron a valerse de estos nuevos medios para implementarlos en el arte) , donde se gestan las estrellas , el ícono y el hombre y mujer como símbolo sexual, y técnicas de reproducción) serigrafía, fotocopidora, también implementadas en el arte - era de la reproductividad-), la formación de la crítica de arte como género; se observa un auge en el capitalismo lo que favorece a al mercado del arte. Existen una gran cantidad de escritos sobre arte, se implementan nuevos géneros artísticos que revolucionan la técnica y artes tradicionales.

Se crean una gran cantidad de inventos que facilitan la vida de las personas como electrodomésticos.

Y el adoptar la moda y los géneros musicales como influenciadores de generaciones. Entre los nuevos géneros que empiezan a destacarse y nutrirse del arte tenemos a la fotografía que empieza a usarse con fines artísticos, el cartel, el comic con su mezcla entre lenguaje gramatical e imágenes para contar historias.

Una de las primeras corrientes de la posmodernidad es el expresionismo abstracto nacido en Estados unidos y cuyos precursores serían Marc Rothko con sus grandes superficies difuminadas con manchas de color; y Jackson Pollok con su dripping (chorreados)y acción paint (estarcir con el pincel la pintura sin tocar el lienzo)en donde el lienzo se pone en el suelo y la brocha no toca el lienzo ,y a veces se omite en su uso; el informalismo europeo, el grupo cobra, abstracción geométrica, minimalismo, op art (arte cinético), arte conceptual, land art, arte póvera, pop art, colectivo fluxus, nuevo realismo, hiperrealismo, el performance y el happening, hacen parte de las corrientes de la modernidad del arte. Cuyo final histórico es controvertido por la cercanía en tiempo con nuestra actualidad, pero yo me atrevo a situar a finales de la década de los setentas.

Como tendencias posmodernas todo lo neo, neo expresionismo, neo pop, neoimpresionismo (llamado también pos, posminimalismo), la transvanguardia, la instalación escultórica, el patern decoration, la escultura objetual.

Mientras todas esta sucesión de hechos ligados al arte pasaron en el mundo, Colombia se encontraba en otro contexto (pobreza, analfabetismo, producción agrícola, subdesarrollo económico, masacre en las bananeras 1928, violencia en el campo 1948 y su correspondiente guerra civil inconclusa); y muy pocos Colombianos tuvieron accesos a vivir las experiencias de las vanguardias pero existieron y nombro algunos: Enrique Grau, Negret, Obregón, Botero (quien se mantiene vigente), Omar Rayo. Con lo cual se presenta una discusión sobre la modernidad en el arte Colombia, pues fue un hecho que ocurrió Inicialmente en Europa y después en América del Norte; pero a pesar de estas situación; estos artistas empiezan a generar un enlace de Colombia con el mundo con respecto a las artes y la asimilación de ciertos conceptos de modernidad en el arte, que hacen que el arte colombiano tome un giro hacia las nuevas corrientes en el arte de la vanguardia, que posteriormente marcarían un enlace hacia las transvanguardias y corrientes posmodernistas.

El posmodernismo se caracteriza por el crecimiento estrepitoso de los medios de comunicación, por la velocidad de los adelantos tecnológicos aplicados a diferentes campos y a la masificación de las computadoras, y el desarrollo vertiginoso de las noticias en tiempo real por los medios que facilitan la comunicación.

La contemporaneidad por la cercanía en tiempo podría ser llamada hoy, la época de la posmodernidad, pero realmente con el término contemporaneidad me refiero al tiempo más inmediato a nuestro presente histórico. Que se caracteriza por la implementación del internet, el mundo virtual, el desarrollo estrepitoso de la tecnología en el mundo especialmente en lo digital. La información en tiempo real. La masificación de los medios, la cultura de los selfies en internet, el desarrollo de tribus urbanas, lo kitch, la multiplicidad de estéticas, La rapidez de las comunicaciones.

Destaco que Giorgio Agambell en su ensayo que es ser contemporáneo, Hace una alusión a esa constante carga que lleva sus espaldas una época, la carga del transcurrir histórico y ese enlace que suelda esas épocas, se escudriña y se resuelve por esas personas contemporáneas cuyos actos van en avance a su época y presentan el enlace o conexión de los siglos . así como la relación que posee la contemporaneidad con el pasado, en donde la contemporaneidad se inscribe en el presente señalándolo como arcaico y quien percibe en su presente estas signaturas arcaicas es contemporáneo, arcaico es próximo al arche, o sea origen, y ante esto Agambell alude que la clave de lo moderno está oculta en lo inmemorial y lo prehistórico.

mientras que Mario Vargas Llosa le dá otra caracterización y enuncia la desaparición de los mínimos consensos estéticos y donde el mundo de las artes plásticas se convierten en una mezcolancia donde conviven genuinos creadores y embaucadores adivinos y en donde es muy difícil diferenciarlos ; una época donde abundan la superficialidad de historias y la indigencia de las formas; en donde el precio pasa a confundirse con el valor de una obra de arte, y en donde el uso de las drogas psicoactivas permea todos los círculos inclusive los del arte. Un mundo actual en donde la sensibilidad estética de la obra es sustituida por operaciones publicitarias de comercialización y especulación de la obra de arte.

La contemporaneidad, que rompe con las pautas preestablecidas del arte tradicional, cuyo máximo pretexto es la innovación o el status de innovadores, como si innovar fuera la premisa oficial de la contemporaneidad (Pienso que está más encaminada a transformar, reconcebir o a sentenciar nuevas imaginaciones recreadas por medio del arte); y el espectáculo ,que van ligados a la proliferación de los medios y su cultura del entretenimiento, en donde parece primar el usar nuevos materiales plásticos como medio para el desarrollo de su propuesta artística. .(Respecto a lo anteriormente enunciado, corroboró que en mi universidad se gestan todos estos acontecimientos, en los que todos los educadores hacen énfasis en estas premisas de la contemporaneidad).

Pareciera que ya todo está hecho en el arte, y los artistas de estos tiempos tienen que vivir bajo la sombra de que sus trabajos plásticos en la gran mayoría de casos se asemejan a la obra de otros artistas (los cuales pueden ser muy reconocidos a nivel mundial). Evidenciando en esto una crisis de identidad en el arte y la imposibilidad de que se gesten verdaderas corrientes en el arte.

Así como el hecho de explicar con escritos o palabras por parte del artista, lo que significa su obra, el porqué la hacen, para que la hacen, que se busca con ello, viendo yo en se conceptualismo propio de algunos intelectuales actuales como Noam Chomsky quien afirma “, la educación, de cualquier nivel, debe hacer todo lo posible para que los estudiantes adquieran la capacidad de inquirir, crear, innovar y desafiar” ., una insistencia en teorizar todo lo concerniente a la obra de arte; llevando las discusiones del arte a centrarlas en o discusiones de terrenos de la filosofía del arte (la palabra subordinada a la imagen).

El arte conceptual nace en 1965 con la obra una y tres sillas (la cual le da la suma importancia a la idea, al concepto detrás de la obra de arte como un discurso filosófico (la teoría tiende a sustituir a la obra de arte y el artista debe de centrarse en problemas del arte que le corresponden a la crítica, ya que esta es la que interpreta la obra), en el que arte puede llamarse a cualquier cosa que esté bien argumentada.

Parece ser que el artista debe ser primero un excelente filósofo y luego un destacado escritor. (No debe olvidarse que no solamente lo filosófico encaja en el arte) olvidando otras ramas concernientes al arte como la técnica, la estética, el estilo, el lenguaje, la semiótica, por nombrar algunas que caben, entre muchas. ¿Pero qué pasa cuando la habilidad técnica no es lo suficientemente buena como para llevar a concordancia que lo pensado se a igual a lo creado?, pues en la obra es visible que la técnica falla y es mediocre, la estética de la obra es pobre y problema se soluciona con el camino más fácil(menor esfuerzo máximo de utilidad), pero argumentando la obra demasiado bien, es allí donde la idea tiene más valor que la obra de arte (el discurso por encima de la obra), no importa el resultado importa la idea. Y es allí donde el arte se convierte en cualquier cosa.

Sobre lo anterior quiero destacar tres cosas el valor y la incidencia que tiene la estética en la obra de arte en la cual se debe ahondar, el valor del dominio de la técnica y la aproximación al conocimiento universal del artista para llevarlo a su obra; es decir el artista debe ser un verdadero intelectual y debe buscar el conocimiento científico y crítico para aplicarlo a su obra.

En mi experiencia de aprendizaje en la universidad me ha tocado abordar por mi propia cuenta el estudio acerca de las técnicas para pintar en diferentes materiales, ya que por cuestión de tiempos o por pensum, nos puede ahondar en ellas lo suficiente.

Otro aspecto que veo en la contemporaneidad es la necesidad de producir la obra con la velocidad que se hacen los productos en masa: cantidad en vez de calidad (lo cual es visible en las universidades de Colombia), en donde el arte se hace con la pura necesidad de ser vendido y comercializado. Como lo dice Vargas Llosa en la civilización de espectáculo “La diferencia esencial entre aquella cultura del pasado y el entretenimiento de hoy es que los productos de aquella pretendían trascender el tiempo presente, durar seguir vivos en las generaciones futuras, en tanto que los productos de este son fabricados para ser consumidos al instante y desaparecer como bizcochos o pop corn”.

Cada día más, las universidades que enseñan arte se comportan como una gran fábrica, que administrando estudiantes les ordenan llevar a cabo tareas o trabajos; Noam Chomsky lo enuncia en un artículo publicado en el espectador “Salones y clases grandes, profesores temporales, educación escasamente personalizada. Es muy similar a lo que uno espera que ocurra en una fábrica, en la que los trabajadores poco o nada tienen que ver en la organización de la producción o en la determinación del funcionamiento de la planta de trabajo, eso es cosa de ejecutivos. Igual sucede con los estudiantes”, aseveró contra reloj (trabajando bajo presión), en donde prácticamente no puede existir el error.

El aprendizaje de conocimientos es llevado a un ritmo tan frenético (en donde el artista es visto como una máquina de producir y su obra como una mercancía) que lo que aprendes hoy es olvidado mañana; y en donde el en este caso el estudiante de artes termina tan abigarrado de teorías y conocimientos sobre el arte, que puede llegar a veces a parecer un sancocho desmenuzado, que sabe muy rico, pero en donde no se sabe si nos estamos comiendo las mechitas del pollo o de la carne. Y termina imitando (tomando lo artificial, lo ficticio y lo falso) a un excelente artista, sin preocuparse más por desarrollar un discurso plástico propio.

Todo esto por la necesidad de sorprender, sobresalir y destacarse inmediatamente ya como dé lugar. Preceptos de nuestra sociedad de consumo y del capitalismo.

Es allí donde nos olvidamos de lo que somos, de que debemos poseer una actitud y una ética en la forma de asumir nuestra vocación en función del ideal. De ahí me surge la siguiente inquietud. ¿Hasta qué punto la obra de arte se elabora por fines mercantilistas más que por cuestiones relacionadas con el arte en sí?; con esto no quiero negar que la obra de arte tiene una implicación comercial, de hecho siempre tiende a elaborarse con fines de lucro, pero esta no debe ser la premisa fundamental en el arte.

Otro interrogante que me surge es: ¿Estamos supeditados a los gustos estéticos de los grandes negociantes y magnates de arte?, Pues son ellos los poseedores del dinero que comercializa el arte; al final el precio exorbitante de la obra, le da un estatus a ella, ya no hablamos de la Genialidad de los artistas y su obra, si no de los precios exorbitantes de sus obras en el mercado.

Es importante destacar el papel tan crucial que tienen los medios de información en la sociedad, y como estos bombardean a la sociedad de noticias que llegan a estar distorsionadas y alteradas, y como estos se nutren de propuestas artísticas para reivindicarlas u omitirlas, si el artista y su obra resultan saliendo en revistas faranduleras, en los periódicos o medios televisivos, puede empezar a generar interés en los círculos de poder del arte.

Entre esos círculos de poder encontramos a las Galerías más importantes de nuestro país y del mundo, a las cuales el artista debe hacer lobby, notando yo que la gran mayoría de propuestas que seleccionan y apoyan dichas empresas son contemporáneas. Una vez más el show, la innovación y lo nuevo en el arte plástico.

Otro hecho a destacar de lo contemporáneo, es que el curador se convierte en una figura que parece absorber, reemplazar y suplantar el papel que la crítica jugaba en el arte. Es el quien tiene la última palabra, a lo cual me surge la siguiente inquietud, ¿es el quien asume el poder en el arte o es el quien favorece los círculos de poder en el arte?; en estos momentos el arte se encuentra amansado por el papel del curador; prácticamente es el,

quien con su poder reivindica o excluye una propuesta artística. (Tal como lo hizo Martha traba con el grupo Bachué).

Mientras tanto a todas estas problemáticas de la contemporaneidad, son a las que se enfrentan las nuevas generaciones de artistas colombianos o los aspirantes a serlo; en un mundo en donde la inmediatez y el afán de sobresalir terminan por atravesarse en el camino de los que aspiran a convertirse en Artistas. Y en el que parece que hemos olvidado de dónde venimos y para donde vamos, sumergidos en un instante del tiempo en donde el arte pareciera que no sabe a dónde ir, una época en donde el arte da vueltas a la redonda

Y en donde ser contemporáneos en este país implica parecerse cada día más a artistas Europeos y Gringos, y estar inmersos en todos estos sinnúmeros de particularidades anteriormente enunciadas de la contemporaneidad.

Mientras artistas Colombianos influenciados en sus propuestas de contemporaneidad como: Ramirez Villamizar, Doris Salcedo, María Fernanda Cardoso, Carlos Jacanamijoy. Nadín Ospina y el Basquiat Colombiano Oscar Murillo, siguen impulsando el arte colombiano y señalando caminos como en el Caso de Jacanamijoy y Nadín Ospina, que nutriendose de discursos de nuestra propia cultura, generan propuestas que Dialogan con nuestro pasado y presente, tal vez con la intención de permear al arte contemporaneo de nuestro legado ancestral.

