

PREMIO NACIONAL DE CRÍTICA Y ENSAYO: ARTE EN COLOMBIA.
MINISTERIO DE CULTURA-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
Convocatoria de Estímulos 2013
Categoría 2

La orquesta de las Mariposas

Amanda Catalina Eco

El arte de escribir sirve para mostrar el pensamiento, así comercializar las musas, los hombres por medio del lenguaje se hicieron más sociables, descubrieron que los otros tenían mente, que la mente existía, comenzó entonces a desarrollarse el gusto por agradarnos unos a otros por medio de estas obras y la aprobación mutua.ⁱ

Una vez una artista colombiana fue invitada a Chile con el fin de realizar una obra ganadora de una residencia artística. Su obra era realizar una escultura de Augusto Pinochet para luego empapelarla y vendarle los ojos con una tricolor. El concepto de la artista fue mal entendido por la sociedad chilena, fue abucheada y violentada, su obra no pudo terminarse, pero para ella y los organizadores fue un éxito total. Trastocó un tema sensible para los ciudadanos chilenos, cual broma pesada de colegio, los artistas brindaron y sonrieron por semejante immaculado trabajo artístico y de performance. El verdadero trasfondo de la obra: empapelar la escultura con notas, mensajes, y cartas de las personas que quisieron decirle algo al general y nunca pudieron por temor. Ni la obra ni la artista tuvieron notoriedad en nuestro país, pero la ella volvió como heroína, por el simple hecho de haber viajado a hacer una estupidez a otro país.

¿Cuántas veces han venido a hacer lo mismo a nuestra patria, y los despedimos aplaudidos como si se tratara de seres rodeados de mágica energía? ¿Serán acaso este tipo de ideas las que tienen mayor auge entre las instituciones?.

En 1973 el golpe de estado ocurrido en Chile marcó un hito en la historia política global. En plena guerra fría continuaban en efervescencia dichos ejemplos de la revolución bolchevique rusa, los movimientos socialistas y de izquierda se habían anclado en los sectores proletarios de América Latina.

Varios artistas del momento e intelectuales de la época veían con buenos ojos a estos insurrectos triunfando en ideas, varios artistas de élite se sumaron a partidos políticos abiertamente comunistas. Una época marcada por la lucha de un espíritu de renovación, afín con el imperio del comunismo que se expandía rápidamente, las ideas *hippies* en Norte América encontraban empatía con la realidad en contra de lo establecido. En México, cuna de otro gran movimiento político y revolucionario, se mostraba la esperanza de que la revolución se podría aplicar en América.

Tres años antes sube al poder por una escasa diferencia de votos Salvador Allende, después de haber estado como precandidato en tres anteriores elecciones -52,58,64,- y donde Pablo Neruda, candidato por el partido comunista, había dado vía libre a su amigo y compañero de lucha en las primarias del partido socialista.

Cuba mientras tanto embargada siniestramente desde hacia 17 años, sin embargo, a la subida de el "salvador" Allende, Fidel Castro fue a Chile (*ven-seremos* como dijera el pintor Roberto Matta) y un juego de símbolos a escala mundial se dio cita aquella ocasión.

Al Che le quedan pocos años para que lo maten y la presión en el gobierno de Salvador es implacable. El virus rojo de los rusos debe detenerse cuanto antes.

Ninguno de nosotros alcanza a imaginar lo que significaba la izquierda comunista en las mentes de los habitantes del mundo occidental de aquella época. Hoy de nada nos sirvió leernos la Perestroika en la secundaria. (En los colegios más vanguardistas ya enseñan chino-mandarín hoy en día).

La propaganda roja de la USSR caló en las mentes de los Latinos, y desde luego en los intelectuales anti yanquis. Cuando el gobierno de Salvador Allende fracasara también por la misma administración de las personas a quien puso a gobernar, las otras dos contra-partes políticas involucradas tomaron medidas radicales para sacarlo del poder.

Con la dura propaganda gringa en contra del gobierno, Salvador Allende tuvo que hacer frente a reveses sobre todo por la desinformación en los medios. Se veía venir una ola de dictaduras en toda América Latina.

Temas y testimoniosⁱⁱ de las familias que vivieron el sueño socialista en Chile: el pueblo fue gobernado por personas no idóneas en cargos administrativos, el conserje pasó a ser el patrón, el taxista el jefe, el campesino administrador público. Las pugnas internas del partido socialista y las consignas tipo: mi *compañero* me dijo y por eso estamos de paro *camarada*. Varios civiles ajenos a las ideas revoltosas de ambos bandos, esperaban un golpe de Estado, varias personas de estratos medios veían como les desprendían de todo y hasta los mismos estudiantes eran visto como "pitucos" ("*gomelos*" en Colombia) por el sólo hecho de ir a la Universidad. Los "momios" (radical derecha) salían a las calles a protestar, el caceroleo de gente pudiente que no he visto jamás en Colombia. Había hambre en el pueblo chileno. Nadie se alcanza a imaginar lo que sucedió. Un pueblo entero un poco más grande que Cuba, pasaba Hambre. Las imágenes recién desclasificadas de periodistas extranjeros, muestran las fuertísimas escenas de los militares frente a la población. Desapariciones forzadas, despedidas obligadas a seres que no querían decir adiós. Fue una Dicta-blanda según el propio Pinochet. Pero nuestra artista joven contemporánea, escupe para arriba, se jacta de haber viajado, y orgullosa de su presentación, se siente incomprendida por los no iluminados en las manifestaciones actuales del arte contemporáneo.

La caída del régimen socialista se debió, entre otros casos, a la fuerte presión de otros sectores al gobierno de turno. Es intolerable la muerte, la violencia contra un pueblo por sus gobernantes, por su misma gente vestida de color marrón y caqui. Cosa nada extraña pasa hoy en Colombia aún en nuestros días. Entonces, ¿a qué se debe tanta admiración y obsesión por lo que vemos de afuera?. Es decir ¿a caso todo lo que sucede por fuera de Colombia es más doloroso, peor, mejor?

¿Porqué damos tanto crédito e interés a historias lejanas, inciertas, atemporales, haciendo una práctica de ceguera social frente a lo que pasa en nuestro propio límite hoy en día?ⁱⁱⁱ.

Esconder el polvo debajo del tapete

Hoy día ser el profesor, académico, curador, es parecido al cuento del flautista de Hamelin y los ratones, aquel que, como explica Rodolfo Torrealba en su libro¹ *el flautista debe analizar las debilidades de los ratones, es decir, qué es lo que los mueve en su fervor, pues hay que mantenerlo vivo y exacerbarlo y, llegado el momento, detonarlo a favor del discurso del flautista*. Recomienda mensajes señeros de los “*próceres históricos*” del partido de lucha sindical, de estrellas de show ya muertas o de algún otro carepalo del pasado, y adecuarlos para que parezcan ideas propias...[...] Visualizar una oportunidad política –artística- o programática distinta a la rutina y hacer gala de dotes de visionario, creativo, revolucionario o atrevido. Advertir a cuál flautista viejo hay que atacar y destronar con críticas renovadoras y a que flautista poderoso y actual se debe apoyar para avanzar y subir con él. Cumplidas estas tres condiciones, estarán en la posición correcta para iniciar marcha hacia insospechadas posiciones de estrellato, con portadas en las revistas y diarios, viajes al extranjero con la delegación y el círculo de amigos, -la selección oficial para una exposición- con honores, viáticos, trago y souvenirs para la familia incluidos, o el ansiado histórico liderazgo...[...]. El flautista jamás debe olvidar que para que el cuento resulte, los ratones son ratones y que su rol es seguir la música que él toca [...] teniendo siempre a la vista que en este cuento, cualquier ratón puede aprender a tocar la flauta y más delicado aún, flautista que se duerme, se puede despertar con la flauta convertida en supositorio y corriendo como ratón detrás de algún otro. [...] Algunos nacen abejas para comer miel, y otros nacemos moscas para comer, lo que sea.²

Adoramos y seguimos como ratones mitos y creaciones de artistas que con el animo de reinventarse, seguir vigentes, a la moda, a la vanguardia, perpetúan el gusto pop y demagógico por las instalaciones, el video y las performances, porque es la tendencia internacional guiada por otros flautistas. ¿No estamos ante un síntoma de Peter Pan en la conducta artística y contemporánea?. Hoy día seguimos con adoración y fascinación el círculo de amigos intelectuales de la señorita Guggenheim, la magnate heredera de varios cientos millones de petrodólares quien, hasta aretes y colgantes mandaba a hacer a sus artistas hoy consagrados.

---

¹ El carerrajismo, manual de cinismo avanzado para el éxito público. Cadaqués, 2008 paginas 39-43

² Ibídem.

Hacemos referencia y venia a artistas y conceptos de *moda*, a productos netamente capitalistas directamente relacionados con el consumo, estamos obligados a formar parte de un mundo idealizado desde antes de nacer, a creer que ese universo perfecto del arte existe y que cualquiera puede hacer parte de él.

Pero es que además, nuestro arte contemporáneo, netamente apropiacionista de vertientes anglosajonas -en pro de la estandarización y- adorador de sus expresiones, nos marca las líneas y programas (de estudios, de conductas) a seguir por los artistas del resto del globo. Para ser contemporáneo y estar en boga hay que “ser polémico” manifestar exhibicionismo, delirio y/o esquizofrenia, o al menos enfocar sus intereses a esos temas en los otros (los estudiantes, los prisioneros, las mujeres cabeza de hogar, los muertos, los desplazados) ser libertario o sensible pero sobre todo apelar a las causas mas nobles del ser humano, lo sublime, lo poético, la nada; sin decir nada en el fondo.

Un video bien conocido de un chileno en Colombia (Mario Opazo) *Scarabeus Sacer*, nos muestra un hombre grabado dando botes por una duna de arena, y donde además se juega con la imagen usando edición básica al retroceder velocidad video y poner música e imagen en reversa, nos da a entender, le parece la imagen del hombre contemporáneo, la bolita de mierda que transportan los escarabajos mierderos.

El actual Laboratorio para el arte, la ciencia y la Tecnología (plataforma Bogotá) tiene como ganadora en una de sus convocatorias una artista joven, y explica lo siguiente:

“Una de las pautas iniciales de este laboratorio será entender el cuerpo como materia de creación y exploración que hace uso de la tecnología para ampliar, enfatizar y problematizar sistemas complejos del cuerpo (nervioso, reproductivo, digestivo, etc), excreciones del mismo (náuseas, orines, defecaciones, salivaciones, menstruaciones, etc.), re-acciones internas (fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, etc), re-acciones externas (salpullido en la piel, chichones, moretones, etc.) o lo que deja de ser cuerpo (cuando nos cortamos las uñas, el cabello, etc). Un ejemplo de esto es el proyecto Sutil desgarrado realizado por la artista Tzitzí Barrantes durante su residencia en el CheLA (Buenos Aires), en donde a partir de la descomposición de su sangre menstrual y la re-acción de ésta con esporas en el ambiente, da vida a hongos Cándidas Miceliales.

Todas estas exploraciones de lo invisible, lo diminuto, lo microscópico y las excrecencias no están exentas de los juicios sociales y del contexto en que nos desenvolvemos. Por esta razón, el laboratorio propone reflexionar por qué dichas exploraciones producen reacciones en las personas como asombro, sorpresa, asco, rechazo, entre otras. Los participantes del laboratorio se trasladarán a un terreno de preguntas y cuestionamientos que permitan estar en movimiento, atravesar, pasar al otro lado, más allá de o a través de, y estar en constante cambio. Durante el laboratorio se utilizarán medios o herramientas tecnológicas básicas como lupas, luces, cámaras, termómetros, equipos de sonido, micrófonos, piezoeléctricos, pantallas proyectores de video en función de las propuestas performáticas que allí se desarrollen”. ^{iv}

La actual cultura de la imagen exagera, desde la publicidad y los medios (también de las galerías y recintos expositivos) muestra la cualidad aséptica como civilizada. Es contradictorio entonces, encontrar en estos recintos, imágenes totalmente opuestas a sus discursos sociales promulgados por los artistas. Asociada con esa manía por el aseo, en el hombre moderno se ancló la necesidad constante verse y oler mejor, instalada en el deseo (adquirido) de resultar más atractivo al sexo opuesto, sinónimo de seguridad y por tanto de éxito social.

Que los artistas hagan obras/exploraciones/preguntas, que los demás seres humanos son incapaces de hacer ya sea, por pudor, vergüenza o cualquier otra razón, no significa que ello deba ser considerado como artístico. Decir las cosas simples de una manera más compleja, no significa que seamos más inteligentes, dotar de un carácter mágico, algo netamente químico o biológico, no es un tema tecnológico o científico.

“En 1905 Freud aludió por primera vez al “carácter “anal”..., a saber: el orden, la obsesión, la minuciosidad, y principalmente el aseo. La mayoría de las personas adultas que poseen conductas obsesivas necesitaron durante su primera infancia mucho tiempo para el dominio de sus esfínteres, es decir tuvieron una prolongada fijación en la etapa del erotismo anal...”

[...]

En términos históricos y antropológicos, investigaciones como las de Bourke demuestran que la fobia a la suciedad y la consiguiente manía por el aseo sobrevinieron con el auge de la economía capitalista. Volviendo a Freud (quien sostenía que la forma primaria de la propiedad es de carácter anal), la teoría quedaría sustentada a partir de la célebre ecuación psicoanalista: dinero, riquezas, propiedad= heces.

[...] Si todo el amor por el “aseo” contemporáneo esta basado en conductas netamente maniacas, comparte con todas las neurosis obsesivas su sentido de culpa. Resguardo de hedores, pestes, infecciones, microbios, etc. el hombre moderno, con su obsesión por el aseo, ha producido un desequilibrio ecológico de proporciones planetarias.”³

[...]Excrementos, orina, saliva, sangre, bilis, cálculos, huesos, el flujo catamenial, cráneos, etc. constituían sustancias misteriosas y, especialmente si provenían de un santo o de un lama, eran por tanto medicinales.

Entre muchas tribus y comunidades humanas en general, aun después de alcanzar alto nivel de civilización, esta creencia ha sobrevivido.

... El cuidadoso manejo y la devoción que comunidades de bajo nivel cultural otorgan a los santos muertos se explica tal vez por la convicción de la cual han participado los hombres primitivos, sed todas las épocas y civilizaciones, según la cual la parte es siempre representativa del todo.⁴

---

³ John G. Bourke. Escatología y Civilización. Circulo Latino, 2005 pagina 9.

⁴ *Ibidem*. Página 73.

Esto es sólo una pequeña muestra del espectro generalizado por los artistas de trabajar con sus efluvios corporales, sin contar la estrategia mal sana de jugar con las imágenes de los –otros- que están participando como actores del drama social: indigentes, pobres, drogadictos, desplazados; el artista como testigo invisible de nuestro alrededor, el artista reportero gráfico, el artista expectante y participativo, documentalista, el artista inmaculado y conservador (*curator*) de la realidad actual contemporánea. Eso sí a través de gestos micropolíticos cargados de una supuesta transgresión o resistencia frente a un sistema que paradójicamente acogen y corresponden, cuando al decir verdad, muestran que, detrás del telón, permean lo que es un atasco psíquico del pensamiento y obra en sí de los artistas, vacíos hacia el ideal de artista occidental, sanador y salvador de la sociedad y el arte.

El odio por el otro, consecutivo al dolor de la separación de la unidad primera, el fantasma del dominio absoluto que se pretende ejercer sobre el otro, la satanocracia del mal, esto es en efecto posible.[...] Es una civilización de naturaleza fecal, en la cual todo individuo estima ya no deber nada a la sociedad, sino, de ella, poder exigir todo.

Tal sociedad no sería otra que aquella de la cual el presidente Schreber nos presenta una muestra. Sociedad infantil, horda de individuos jamás salidos de la primera infancia, semejante ala que imaginaba John Golding en su Señor de las moscas, el mundo de Belcebú.

Al Estado total (-dictaduras-) que hemos conocido el siglo pasado sucedería hoy el Individuo total. Y al culto a la sangre, que ha fundado la sociedad totalitaria –con sus singulares valores, derramar sangre, ser misma sangre, proteger la pureza de la sangre-, sucedería un culto de lo excremental, en el que se afirma la potencia del individuo total. El individuo total, el artista fallido, el artista plástico de los últimos días, aquel que impone a los otros su mierda, es el niño de los primeros días. Cuando Charles Baudelaire avanzaba que “el genio no es mas que la infancia reencontrada”, la caída “a voluntad” escondía aún la dimensión trágica de semejante regresión.⁵

En nuestro afán por salir del subdesarrollo, copiamos literalmente lo que nos place del desarrollo, sin preocuparnos de las consecuencias a largo plazo. No queremos quedarnos por fuera de los cambios sociales globales, y estar presentes en los saltos de conciencia (que obviamente nos llegan por Agencias de noticias internacionales, BBC, CBS, Fox), la globalización se está dando de a poco y desde hace rato. Un ejemplo es la llegada del “impresionista” Andrés de Santamaría, un impresionismo a la criolla por supuesto, o quién no ha oído hablar de nuestro *artista conceptual* llamado Antonio Caro. Para la muestra nuestro hacedor de *frescos* Pedro Nel Gómez y cómo olvidar la llegada de Marta Traba y sus ideas revolucionarias del arte *pop* traídas fresquitas del norte, para sacar del retardo los colombianos subdesarrollados y atrasados, e instruir y dejar plano abierto a nuevas figuras internacionales como Botero u Obregón y su colosal éxito internacional.

---

⁵ Jean Clair. De Inmundo. Arena Libros. 2007. página 96.

La lógica artística que mueve el medio de hoy, ser polémico, transgresor, rupturista: hablar de coca o imprimir una tela con coca en lugar de caseína, o llenar paredes de algún centro santo sacro para conseguir la misma ecuación de primer grado.

En su ensayo Panacea Phantastica, Santiago Rueda nos recuerda una performance de Wilson Díaz en la que caga semillas de coca en otro país y hace un análisis muy sugerente de su entero trabajo: *"hace parte de los nuevos movimientos post geográficos, simultáneos e interconectados a nivel mundial, que cuestionan la globalización y que en lugar de negar su retórica, la usan irónicamente, abriendo un espacio de disfrute y creación..."*⁶ Esta razón, es cierto, también se puede ver en nuestro artista más destacado a nivel internacional Miguel Ángel Rojas, y en innumerables ejemplos en el arte nacional, pero, porqué se ha vuelto tan común entre los artistas de este fin de siglo, usar en sus obras materiales como semen, excrementos, uñas cortadas, sangre, saliva, mocos, orines?

"Citemos un poco al azar algunos ejemplos. Robert Gober usa cera de abeja y pelos humanos. Andrés Serrano, sangre y esperma. Marc Quinn ejecuta su busto con su propia sangre congelada. Chris Ofili se sirve de excrementos animales..."

Una de las más recientes por inscribirse en esta vena es la del artista belga Wim Delevoeye, que fue mostrada en el museo de Arte contemporáneo de Lyon el verano de 2003. Titulada Cloaca...[...]. Fascinación por el exterior del cuerpo, por sus productos de superficie, por sus humores internos, por sus secreciones y por sus excreciones... Una artista como Mona Hatoum realiza así videos que no son otra cosa que endoscopias. No se trata de ciencia. No nos enseña nada de la exploración del cuerpo humano que no sepamos ya, y a menudo mejor, por la imaginería médica. ¿se trata de arte?...¿Con qué se está tratando?¿Cuál es la naturaleza de la fascinación que se expresa aquí con el nombre de arte?.

Sangre, esperma y orina de nuevo en los accionistas vieneses. [...]. En todos, queda siempre, la fascinación por el cadáver, en las fotos subrepticamente tomadas en los mortuorios. [...]. Igual de poco soportables, las obras vinculadas a la fascinación de la teratología, a lo monstruoso biológico, a lo patológico: Jake y Dinos Chapman, Robert Mapplethorpe, J.P. Witkin.

De un orden diferente, a causa de la profunda empatía que ellas delatan con sus temas, son las fotos tomadas por la artista norteamericana Nancy Burson en Montefiore Medical Center for Craniofacial Disorders. Son retratos de niños afectados por malformaciones faciales y desórdenes neurológicos severos como la progeria que, en unos cuantos años, hace de un bebé un viejo... presentadas abusivamente como "obras de arte".⁷

Palabras de Voltaire en boca de Orwell

"detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo"*

Un sincretismo cultural y sobretodo artístico, en el fondo, una vuelta a lo escatológico en muchos aspectos, contravía del progreso capitalista, contradictorio aún más al uso de tecnologías de la información, irónico al autoengaño de querer llevar imagen versátil y limpia en los lugares de exposición, pero con intensiones de poder y estabilidad económica.

---

⁶ Léase: santiagorueda.wordpress.com/2007/01/18/panacea-phantastica/ (consultado Mayo 2013)

⁷ Jean Clair. De Inmundo. Arena Libros. 2007. páginas 22-25

* George Orwell. La rebelión en la granja. Ediciones Destino. Prólogo página 37.

No se trata de insertar una mirada incestuosa de Colombia para colombianos, sin influencias exteriores, eurofóbica o antiyanqui. Ni tampoco una mirada egocentrista ciega frente al mundo, no colaborativa entre grupos, sensacionalista; tampoco se trata de eternizar la mirada masoquista: el sufrimiento como manera de relacionarnos con el mundo, vivir -o huir- del dolor; tampoco se trata de continuar la neurosis del desprecio al comercio y clase social alta, bajo el predominio de factores e ideas sicóticas de dominio y dominado.

Quizás como en la historia de H.G. Wells, *el País de los ciegos* no está a unas cuantas millas de Bogotá, sino aquí mismo, estamos ya todos ciegos, o mejor, estamos en el país de los hombres tan transparentes, que parecemos invisibles.

-

CITAS

ⁱ Juan Jacobo Rousseau. Discurso sobre las ciencias y las artes. El contrato social o Principios del derecho político. Editorial Porrúa. 2004

ⁱⁱ Recopilación de entrevistas y testimonios inédita del autor. 2010-2013

ⁱⁱⁱ Artista ficticia y obra inventada por el autor para este documento.

^{iv} <http://plataformabogota.org/index.php/convocatorias/4-convocatorias-en-curso/107-laboratoriotrans-acciones> (consultado Mayo 2013)