

LA INSTALACIÓN COMO EXPERIENCIA DE ENCUENTRO UN CASO DE INVESTIGACIÓN EN ARTES

Mercedes Zago- Sofía Delle Donne
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

El presente trabajo corresponde a un avance del proyecto de adscripción de Mercedes Zago en la cátedra de Epistemología de las Artes (FDA-UNLP) en el cual se propone el desarrollo de una Investigación en Artes. Superada una etapa inicial de relevamiento, selección, análisis y contrastación de material bibliográfico aquí se presentará un registro productivo-reflexivo que incluye un esquema operacional en proceso. De esta manera se dará cuenta de la operativización del marco teórico elegido el cual es un ejercicio epistémico propuesto por la cátedra.

Palabras clave: Investigación en Artes, Epistemología de las Artes, instalación, cerámica.

El presente trabajo retoma avances del proyecto de adscripción de Mercedes Zago en la cátedra de Epistemología de las Artes en formato de una Investigación en Artes. A su vez se vincula con su trabajo de producción final de la Licenciatura en Artes Plásticas (Orientación en Cerámica) actualmente en desarrollo. En este sentido, se rescata que la experiencia de la adscripción aporta un ejercicio reflexivo, en paralelo a la producción, a partir de la operativización de conceptos extraídos del programa de la materia Epistemología de las Artes.

A partir del proyecto ha sido posible volver sobre las estrategias de producción, identificarlas, reconocerlas, enunciar objetivos operativos acordes a la propuesta, autoevaluar los posibles resultados y desarrollar una planificación al respecto.

Antes de continuar, es necesario señalar que Borgdorff (en García & Belen, 2013, p. 22) distingue tres tipos de indagación: investigación acerca, para las artes y en las artes o artística. La primera es más cercana a las disciplinas académicas de las humanidades y de las ciencias sociales, se propone extraer conclusiones interpretativas desde una distancia teórica. En términos ideales, tal distancia teórica implica una separación entre el investigador y el objeto de investigación.

La investigación para las artes puede describirse desde su perspectiva instrumental en tanto aporta conocimientos y descubrimientos técnicos que contribuyen a la práctica artística. Sin embargo, es la investigación artística la cual realiza un corrimiento aún mayor en lo referido con la relación sujeto/objeto. No evidencia tal separación en tanto es comprendida como perspectiva de la acción o inmanente, «desde dentro», puesto que no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística (García & Belen, 2013, p. 22) en tanto son los mismos artistas quienes reflexionan y sistematizan sus procesos productivos.

Añadamos a ello que, en la cátedra de Epistemología de las artes, dentro de la investigación artística, proponemos el ejercicio de operativizar el marco teórico, lo cual implica correrse del modo tradicional de desarrollarlo. Volver operativas las unidades del programa consiste en incluir los autores, las problemáticas y/o los conceptos clave en la formulación de los objetivos desde un criterio heurístico. De esta manera, la investigación en artes es considerada como un ejercicio epistémico en tanto propicia el encuentro entre la capacidad reflexiva y las resoluciones técnicas. El proceso creativo se vuelve complejo, en tanto adquiere nuevos niveles de profundidad en el trabajo de volver siempre a las estrategias de producción seleccionadas para encontrar en ellas diálogos latentes con los problemas teóricos que propone la cátedra (Belén & Delle Donne, Inédito).

Así pues, la investigación en artes que lleva a cabo Mercedes Zago consiste en una instalación como experiencia de encuentro: la permanencia de la identidad en el Alzheimer.

Producción reflexiva de la instalación

La propuesta instalativa propone poner en tensión la idea establecida de pérdida total de la noción de identidad del paciente con Alzheimer ya que la experiencia con una persona cercana que transita esta enfermedad lleva a la pregunta por la existencia de una memoria emotiva y corporal que permite mantener vínculos con sus seres queridos más allá de la racionalidad. En este sentido, abordar el proyecto de adscripción desde la perspectiva de la investigación en artes permite trabajar sobre la dimensión epistémica de la obra desde su desarrollo proyectual y productivo, mediante la operativización de conceptos de la materia Epistemología de las Artes de la FDA-UNLP.

La investigación propone la creación de un recorrido laberíntico para generar una experiencia de pérdida en el espacio, en la que el espectador se encuentre con instantes de lucidez en la oscuridad (tal como sucede en el Alzheimer) representados por esculturas cerámicas. Esta instalación es considerada vis-formandis (potencia de creación), porque tiene la potencia de dar forma a una nueva idea respecto de lo que se entiende por identidad en el cotidiano: “[...] hace ver algo que estaba ahí pero que nadie veía; y al mismo tiempo hace existir eso que nunca ha estado ahí y sólo existe, precisamente, en función de la obra de arte.” (Castoriadis, 1979, p. 112). Para ello, las actividades productivas estarán orientadas hacia la definición de la locación, la ideación del dispositivo inmersivo y la definición del recorrido y ejecución del laberinto. El resultado esperado, una instalación inmersiva que fomente la pérdida espacial, se relaciona con el quiebre de la percepción cotidiana, aquello que propicia la obra entendida como ventana al caos (Castoriadis, 1979) porque “es el develamiento del caos por medio de un ‘dar forma’, y al mismo tiempo la creación de un cosmos a través de este dar forma” (Castoriadis, 1979, p. 110).

En la obra no se busca imitar algo, no existe la idea de mimesis como tal, a pesar de involucrar esculturas naturalistas/realistas, sino en el sentido que plantea Castoriadis (1979): hay creación de una forma, de una historia, de un mundo. Este *dar forma* estará ejecutado a partir de una escultura principal que será emplazada al final del recorrido y consiste en dos bustos enfrentados interceptados por un vidrio espejado: uno de los bustos se verá a sí mismo por la acción del espejo, mientras que el otro busto verá a través del vidrio. Así, se busca generar una analogía de los vínculos posibles en el contexto de la mencionada enfermedad: aunque la persona con Alzheimer no pueda recordar los rostros ni

roles de quienes lo acompañan, estos sí continúan reconociendo rasgos distintivos de su identidad.

Es en este punto donde la noción de dialéctica negativa adorniana permite avanzar en la operativización del marco teórico, lo cual se materializa en la relación entre la ejecución de los bustos enfrentados y el material del vidrio espejado. La complejización de la técnica, en los términos propuestos por Adorno (1970) y su propuesta de no identidad entre sujeto y objetivo, pensamiento y realidad, han sido disparadores de una reflexión crítica de la relación y selección de los materiales elegidos. Sin embargo, aún queda por trabajar la necesidad de la mediación de la crítica filosófica especializada en la recepción de la obra de arte y su vinculación total, parcial o nula con el proyecto.

Las restantes esculturas que componen la instalación remiten a objetos del pasado que contienen o transmiten información: un teléfono, unos casetes, un televisor, una radio, una cámara de fotos. Estos objetos se presentarán averiados, pero en funcionamiento, diseminados a lo largo del laberinto oscuro y serán iluminados por un sistema de luces sensitivas que se activarán cuando el espectador se acerque a su espacio, propiciando el descubrimiento de instantes de lucidez encubiertos en el Alzheimer. Esta serie de esculturas pueden vincularse, reflexivamente, al concepto benjaminiano de imagen dialéctica. Siguiendo el análisis de Buck-Morss (2005, p. 18) puede decirse que este procedimiento dialéctico consta de dos etapas. Una que implica la destrucción de la esquematización burguesa de la historia como continuum y otra constructiva en el cual los elementos del pasado son rescatados y redimidos, reunidos en novedosas constelaciones que se conectan con el presente. Las imágenes dialécticas constituyen así el modo de transmitir la cultura pasada, de manera que haga visible la posibilidad crítica del presente.

A su vez, la noción de aparecer artístico, desarrollada por Seel (2007), permite reflexionar acerca de la persistencia de las formas en la diversidad de los materiales. “Absolutamente todo puede ser percibido en su aparecer” (p.123), pero el aparecer artístico permite que en un aquí y ahora específicos dediquemos tiempo al instante para poder percibir su realidad particular fenoménica a partir de la percepción estética. En relación con esto, el video que se plasmará en el televisor averiado por momentos mostrará la estática habitual de la antena televisiva que no funciona y, esporádicamente, fragmentos de registros audiovisuales. “[...] la estética comienza allí donde dejamos a algo ser tal como aparece en el aquí y ahora.” (Seel, 2007, p. 129). En cada uno de los instantes registrados es posible un aparecer instantáneo que sólo acontece en su aquí y ahora: a veces segundos, a veces minutos, a veces nunca. En el contexto de la obra, ese aparecer es la pervivencia de la identidad, el de la lucha contra el olvido, aunque, no más, sea a través de lo sensible, de lo emotivo.

La iluminación tendrá un rol protagónico que no sólo funcionará estética sino poética y epistemológicamente: se trata del halo de luz heideggeriano que muestra, hace aparecer en el medio de la oscuridad, devela aquello oculto. La iluminación direccionada y focalizada mostrará, esporádicamente, figuras simples que se relacionan con fondos simples a partir del alto contraste: develará las esculturas que emergen de la oscuridad como si fueran lo único que existe en la nada. Así como aparecerán las obras al acercarnos a ellas, desaparecerán al retirarnos de su zona como en un acto de fugacidad.

Ocultamiento y develamiento son ejes que tensionarán el recorrido de la obra planteando interrogantes a través una *experiencia de verdad* en el arte que, en los términos que propone Gadamer, responde al encuentro con la obra como acto interpretativo de aquello que aparece o se reelabora en el mundo. Este encuentro implica la comprensión del sentido

de lo que la obra dice, tanto para uno mismo como para los demás. Desde esta perspectiva, la obra como de proyecto de investigación, deviene en un acto catártico de entendimiento y sanación en torno a esta problemática que atraviesa fuertemente a la productora. Así también, resulta un medio para compartir y hacer comprensibles las percepciones respecto de la conexión posible con pacientes con Alzheimer, propiciando una postura esperanzadora con la que afrontar esta realidad. En este sentido, es interesante retomar la idea de que la obra no tiene un sentido de una vez y para siempre, sino que siempre tendrá algo para decir ella misma en su presente intemporal: “la obra de arte que dice algo, nos confronta con nosotros mismos. Esto quiere decir que enuncia algo que, tal y como se dice en ella, es un descubrimiento, es decir, descubrimiento de algo encubierto.” (Gadamer, 1964, p.8).

Se propone así desocultar un aspecto de la identidad que excede el social y científicamente establecido y que cobrará sentido ya que combina los tres factores señalados por Castoriadis: “Yo llamo sentido [...] a aquello que combina [...]: lo que podemos representarnos, lo que es para nosotros objeto de deseo, y lo que es el objeto de una investidura, de un afecto positivo”(Castoriadis, 1979, p. 135). Esta identidad que perdura ante la “irracionalidad” es lo que permite vínculos con pacientes y por ello cobra relevancia hacerla transmisible sensiblemente a través de la producción artística.

Consideraciones finales

El registro aquí presentado retoma las decisiones realizadas en el marco del proyecto de adscripción mencionado tendientes a la realización reflexiva de una instalación como propiciadora de una experiencia de encuentro. Conjuntamente abre nuevos horizontes de análisis que en un futuro pueden retomar la relación entre arte y racionalidad práctica como alternativa a la razón lógico-instrumental (Belén, 2020). Los avances expuestos se consolidan como una investigación en artes que, incluso al partir de una vivencia personal, no puede circunscribirse solo a una instancia de subjetivación estética, sino que reclama y pone en juego aspectos productivos y receptivos que son factibles de ser analizados y sistematizados en el marco de una Epistemología de las artes.

Esquema operacional (trabajo en proceso)

ETAPA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS	INDICADORES
PRODUCCIÓN	Generar imágenes dialécticas para cuestionar la idea de memoria	Ejecución de esculturas	Que se identifiquen objetos que contienen y/o transmiten información defectuosos pero útiles	Fidelidad de forma
		Pruebas de superficies		Tratamiento de superficie
		Bruñido/esmaltado		Figura simple-fondo simple
		Horneada de esculturas		
	Desarrollar una dialéctica	Ejecución de dos bustos	Que se perciba la idea de que el	Escala humana

	negativa en torno a los vínculos posibles en el Alzheimer (Adorno)	Elaboración de marco de vidrio espejado	enfermo no puede reconocer a la persona que tiene en frente pero ella sí lo puede reconocer.	Diseño de iluminación
	Identificar las pervivencias de la identidad mediante el método arqueológico.	Relevo de material audiovisual	Que se observe la pervivencia de identidad en las miradas y en los gestos.	Realismo
		Montaje de videos		Cronología
		Pruebas en dispositivos		Gestualidad/mirada
MONTAJE	Producir una instalación en tanto vis-formandis (Castoriadis)	Definición de locación	Lograr una instalación transitable que genere una experiencia inmersiva de pérdida en el espacio	Ambientación escenográfica
		Ideación del dispositivo inmersivo		Grado de inmersión
		Definición de recorrido		Recorrido laberíntico
		Ejecución del laberinto		
Descubrir los instantes de lucidez encubiertos en el Alzheimer (Heidegger)	Desarrollo de un sistema lumínico.	Generar sorpresa en los espectadores al encontrarse con la obras	Diseño de iluminación	
	Ubicación de luces duras focalizadas		Ambientación escenográfica	
			Cantidad de personas en recorrido	
RECEPCIÓN	Desarrollar una experiencia de verdad en torno a la noción de identidad en el Alzheimer (Gadamer)	Desarrollo de una guía para el recorrido del público	Generar la sensación de pérdida y desconcierto en convivencia con instantes de encuentro	Ambientación escenográfica
		Desarrollo de referencias lumínicas		Grado de inmersión
				Tiempo de recorrido

Referencias bibliográficas

- ADORNO, T. (1970). *Teoría estética*, Madrid, Akal, 2004; selección, pp. 344-360.
- BARAHONA ARRIAZA, E. (2005) "Categorías y modelos en la dialéctica negativa de Theodor Adorno: crítica al pensamiento idéntico", en: *LOGOS - Anales del Seminario de Metafísica*, (39), pp. 203-233.

- BELEN, P. (2020). "Arte y racionalidad práctica. Una alternativa a la razón técnico-instrumental" en: Revista Ucronías,2, pp.11-31. Disponible en: <<https://ucronias.unpaz.edu.ar/index.php/ucronias/article/view/13>>.
- BELEN, P. & DELLE DONNE, S. (Inédito). Ponencia presentada en *I Coloquio de la Red Temática de Colaboración Arte en Frontera (México-Argentina)*.
- BUCK-MORSS, S. (2005). *Walter Benjamin, un escritor revolucionario*, Buenos Aires, Interzona, 2005.
- CASTORIADIS, C.: (1992). "Ventana al caos", en: *Ventana al caos*, (2007), Buenos Aires, FCE. pp. 109-135.
- GADAMER, H.G. (1996). "Estética y hermenéutica", en: Ponencia del V Congreso Internacional de Estética, Ámsterdam, 1964. Publicada en: *Δαιμων* Revista de Filosofía del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. (12). pp. 5-10.
- GARCÍA, S. & BELÉN, P. (2013). *Aportes epistemológicos y metodológicos de la investigación artística - Fundamentos, conceptos y diseño de proyectos*. Sarrebruck, Editorial académica española.
- SEEL, M. (2007). "Un paso al interior de la estética". *Estudios de Filosofía*, 36. pp. 117-131.