

Abstracción y significado

EL DIARIO DE BETA-LOCAL - UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A PROMOVER EL PENSAMIENTO, ACCIÓN Y PRODUCCIÓN CRÍTICA Y CREATIVA

Ivelisse Jiménez, San Juan

“We can affirm nevertheless that abstract art, both in the past and today, has proposed itself as an oblique way of discussing and participating in the reality in which we are embedded, often in an attempt to resist the alienating pervasive politics of representation of the real and propose alternative visualities. Following Shapiro’s argument, abstract art is as related to everyday life and context as any form of art. Art may be more about asking questions than to answer them, and the abstract realm is a suggestive and expansive arena for this, as today it is not necessarily conceived as an empty signifier, but as a loaded and content driven art form” - Cecilia Fajardo-Hill 1
“la interrogante sobre los posibles significados y representación en la práctica del arte abstracto del momento presente requiere reconocer la naturaleza problemática del término y el entender que estamos manejando una red compleja de diferentes temas, modalidades y textos.” - Saul Ostrow

La necesidad me obliga hoy a proponer como ejercicio el tema tan poco popular de la abstracción.

Las razones:

1. Hacer sentir que ya estamos a tiempo de actualizar los referentes en relación a un tema que apenas se ha tocado en Puerto Rico desde el famoso ensayo de Nelson Rivera en 1991 “La abstracción y las estéticas nacionales”.
2. Ante la proliferación y popularidad de diferentes formas de abstracción en el arte reciente internacional y local, me pregunto: ¿Qué tipo de experiencias buscamos producir o inducir que no estén ya contenidas en la cultura de las masas?

En un momento histórico global donde estamos persuadidos a consumir los medios para crear, la democratización del gusto se asegura de que nadie tenga derecho a decirnos que nuestro trabajo es malo. “Cuando las obras de arte se convierten en mercancía y nada más y cuando cada esfuerzo se convierte en “creativo”, entonces, todo el mundo es ‘un creativo’”. Entonces, el arte regresa a la artesanía y los artistas de nuevo a ser artesanos. Esta palabra, como adjetivo al menos, es recientemente muy popular: ‘batidas artesanales’, ‘poemas artesanales’: ¿cuál es la diferencia, después de todo?’⁴
“El ‘arte’ en sí mismo desaparece: el arte como arte...esa vieja cosa...desaparece. A menos que tu al igual que yo creas que necesitamos un recipiente para nuestra vida interior. Si no es así, no hay mucho que lamentar con esta pérdida.”⁵

Como parte de este ejercicio me pregunto: ¿Qué puede representar la pintura abstracta aparte de ella misma? Dentro de tantas ataduras históricas, ¿Es posible para el arte abstracto generar nuevas propuestas, o es todo mercado? ¿Qué es posible ahora que no era posible hace 60 años? No en términos de articular las posibilidades de la forma, pero con relación a los modos de generar nuevos significados.

En una brevísima mirada a mi historia dentro de La Historia es pertinente subrayar los siguientes contextos: Luego de que el arte del siglo 20 buscara representar el pensamiento no literal alejándose de la anécdota, en los setentas el contenido ocupa el protagonismo del arte, desplazando el ejercicio de representación del pensamiento. Me educué en los años 80 y 90. Migrar a Nueva York durante los 90 significó un cambio radical en mi lenguaje visual que se produjo a partir del interés por entender las estructuras jerárquicas que organizaban la forma de construir significado entre lenguajes.

Esto a partir de mi experiencia política particular.

Pertenezco a una generación donde la figuración y la narrativa fueron las voces primordiales. Retar estas posturas me llevó a interesarme por sustentar el contenido de la abstracción como documento político e histórico. Las posturas relacionadas a la abstracción que estaban a mi alcance cuando empecé eran pobres y pocas. Me interesa observar el contenido de la abstracción como recurso en vez de discurso. Esto es un campo de posibilidades donde la experiencia formal presenta analogías. Particularmente busco la capacidad de la abstracción de construir sobre el vacío, de aludir a lo que no se dice, de aludir al no ver, o no entender lo poco que se ve. Lejos de entender de la abstracción un género, con reglas y precedentes, para mí ha sido específicamente el campo que facilitó la formulación de ciertas posturas.

La postura que intento parte de la pregunta misma.

Preguntar qué es la abstracción y formular una propuesta visual abstracta es a su vez un ejercicio de conocimiento en donde el acto de ejecutar y organizar e interpretar presenta una intersección. La abstracción que me interesa y a la que me refiero, no es reduccionista sino una construcción compleja que facilita la entrada a distintas concepciones de forma simultánea.

Dentro de este marco referencial, me pregunto ¿cuáles son las propuestas de la nueva abstracción? ¿Qué revela esta nueva agenda sobre nuestras expectativas y la forma en que se desvuelve lo normativo en el arte?

El crítico Saul Ostrow propone que aunque la abstracción ha sido descrita tradicionalmente como un género, en realidad su estructura se asemeja más a la de un ‘dispositivo’ según lo define Giorgio Agamben y cito: “debo llamar un dispositivo cualquier cosa que tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, o controlar los gestos, comportamientos, opiniones o discursos de seres vivos”.⁶ “Es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no-lingüístico, discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, etc.; lo dicho y lo también no-dicho, estos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece entre estos elementos. El dispositivo tiene siempre una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder”.⁷

Podemos proponer que la abstracción comienza en el 1860 con el impresionismo y el post impresionismo, porque dan entrada a la idea de producir sensación, en vez de anécdota, y a la idea de dar representación al pensamiento.

El arte del siglo 20 significa entonces el desarrollo del pensamiento no-litera. Esto aproximadamente hasta los años 60 y con la entrada de Greenberg que aleja la pintura de la meta de producir analogía y expresar, volviéndola pictórica y literal.

En los 60 y 70 nuevamente el contenido ocupa el protagonismo en el arte y los 80 y 90 otra vez reconsideran la pintura dentro de su capacidad epistemológica.

Si consideramos el trabajo de arte abstracto como una unidad de almacenaje, podemos proponer que ella desencadena hoy en dos tendencias principales:

1. La que utiliza códigos de la abstracción para ilustrar propuestas conceptuales de significados específicos.

2. La pintura casual, provisional o formalismo zombie, que no intenta presentar una propuesta específica ni auto-reflexiva, sino que se alimenta de gestos sueltos, fragmentos y apropiaciones que maneja para lograr un efecto visual, que se acerca al diseño y que hace eco al pasado sin interés de argumentar con la historia. En este caso el modernismo pasa a ser meramente una serie de sucesos de innovación formal y estilos, pasando por alto los retos existenciales que produjeron estos estilos en primer lugar.

La diferenciación entre esfuerzos de generar significado para mí tiene mucha importancia porque presenta la frontera entre trabajos que buscan en la imaginación y el subconsciente aspectos relacionales y otros, que se vuelven poco reflexivos, sin conciencia hacia la experiencia de precariedad que manifiestan y que están más dominados por la exigencias del mercado.

Considero que es obsoleto como postura asumir que la forma abstracta tiene significado por sí misma y que comunica sentimientos inefables.

Hipóticamente diría que la pintura abstracta a la que me inclino, es ella misma una proposición, una aserción que expresa un juicio, una opinión. Propone en principio una tarea al espectador, una tarea que busca afirmar o negar algo. Esta propuesta está basada en la intención y no en la recepción.

Se presenta por medio de un acto sensorial concretado en marcas o falta de marcas, color, o falta de color, forma, o falta de forma. “La abstracción a la que me refiero no nombra o literaliza, sino que alude. Esta capacidad de aludir de la pintura que fue tan ridiculizada en el formalismo es ahora para mí el punto más intrigante en la abstracción”.⁸ Es diferente decir que el significado es intrínseco a las cosas.

El hecho es que la noción de lo abstracto permite más espacio a la expresión de lo que es posible con declaraciones directas.

Lo abstracto no es una simplificación. Es reductivo pero complejo. No es directamente sobre algo, pero facilita en la significación de otras cosas.

Nada tiene significado hasta que es interpretado.

El sentido que damos depende por lo general de los hábitos culturales que se nos revelan en el proceso de generar significado. La acción de construir significado es intrínseca a la experiencia. No es solo la subjetividad individual la que está en juego. Inherente a ella existen las expresiones construidas culturalmente para sentires que compartimos a través de la cultura.

Tal vez ninguna subjetividad es única a pesar de ser subjetiva.

La polaridad es típica en el lenguaje de la pintura, tan típica y dinámica como los complementarios en la teoría del color. También este juego de polaridades ocurre en lo que consideramos pintura abstracta y mimética. La pintura abstracta y la pintura mimética, son también principalmente figurativas y representativas. En algún lugar del punto medio entre los polos del arte abstracto y el arte mimético se produce lo que llamamos abstracción y eclecticismo.

Regresemos entonces a el ejercicio que intento con unas preguntas que ni los zombies ni vampiros se harían: Si el arte abstracto es un campo de posibilidades – ¿qué tipos de singularidades prohíbe?

Si el arte abstracto es una cosa – ¿qué es?

Si el arte abstracto es una forma de representación – ¿qué representa?

Si el arte abstracto es un género – ¿cuáles son sus reglas y figuras?

Si el arte abstracto es todo ésto – ¿qué es lo que expresa?

Si el vacío es algo y nada es algo, sólo entonces queda responder una pregunta - ¿qué hace?

Creo en el valor del lenguaje como instrumento que suplementa y permite desempacar lo visual y creo que el miedo al lenguaje es siempre temor a que el trabajo no sostenga lo que el lenguaje revela o demanda.

Pero el lenguaje no es completo.

Lo hablable y lo visible son la contraparte de lo no dicho y lo no visto.

Entre lo que algo es y no es y exponer lo que produce o no produce están las coordenadas de la experiencia cuyo valor y significado del ejercicio intentamos aquí, ahora.

“Proclamar la resurrección de la pintura no es una observación empírica. Es un acto interpretativo que requiere creer en la pintura. Una de las razones por las que la pintura se mantiene siempre en el margen es lo difícil que resulta justificar su existencia y mucho menos su importancia. Precisamente la fragilidad y lo absurdo son su fuente de vida”. Daniel Siedell

“La abstracción no opera de acuerdo a la lógica de la simulación. Inherente a los materiales supone la subexistencia de conexiones que exceden los mensajes del medio y a nosotros mismos como remitentes y recipientes de ellos. Así, el uso abstracto de un medio no es cuando él mismo se convierte en el mensaje si no cuando tartamudea,... y...y... previo al mensaje y su transmisión”. John Rachjman

1 As early as 1937, Meyer Shapiro argued that abstraction did not respond to the exhaustion of the imitation of nature (the argument put forward by Alfred Barr in 1936)—proof of this is that art is still engaged with the real world, not only through the traditional mediums but in photography, and new technology—but that the need for abstraction responded to changes in modern culture, and as part of participating in it, even if purposefully excluding its reference. – Cecilia Fajardo Hill 2 http://abstractioninaction.com/contexts/contemporary-abstraction/ 3 “A pesar de que el término ‘arte abstracto’ se refiere a una singularidad, las practicas que designa nunca han sido singulares. El término arte abstracto se originó al principio del siglo 20 y se aplicó a trabajos con metas tan variadas como los Simbolistas, el subjetivismo del Expresionismo, y el Platonismo de aquellos artistas que buscaban representar lo no-objetivo. Aunque estos proyectos fueron iniciados y se informaron de diversos aspectos de la cultura, historia y la experiencia de sus respectivos tiempos, se mezclaron formal y conceptualmente en la imaginación popular. Esto a su vez fue reforzado por la metodología de la historia y la crítica del arte del comienzo del siglo 20 en su búsqueda de ordenar estas prácticas tan variadas tanto estilística como categóricamente”. Ensayo del catálogo para la muestra “Painting Function: Making it Real” Enero 7 a Febrero 18 2000, SPACES 4 William Conger FB post 5 Saul Ostrow 6 Giorgio Agamben “What is an Apparatus?”2009 Standford University Press 7 Giorgio Agamben Definición: Qué es un dispositivo? 8 William Cogger FB post

Este mes de junio, tenemos en residencia a los miembros del colectivo Solar de Tenerife y a la artista Irene de Andrés Vega de Ibiza. Ambos estarán en la Isla como parte de un intercambio de residencias artísticas con MataderoMadrid, investigando y produciendo proyectos a partir del contexto local.

19 de junio // 6:30 - 9:30

¡Último Comedor antes de nuestro receso de verano!

*cocina Aurora Lauzardo

El comedor de los viernes es un evento mensual que hemos organizado desde el 2010. En cada comedor, algún amigo de Beta-Local cocina y nuestro espacio se convierte en un gran comedor abierto para quien quiera darse la vuelta. Pedimos una donación de \$10 por plato y los recaudos van dirigidos al programa The Harbor, en específico a boletos de avión. Cada cual trae su bebida y friega su plato.

*Beta-Local estará cerrado durante el mes de julio. Feliz verano a todos. Nos vemos en agosto.

betalocal.org

Biblioteca de La Esquina abierta los lunes de 1:00 - 8:00 pm