

Martínez García, Paula.

Estudiante 4º grado BBAA, TFG, candidata a graduada en BBAA, Facultat de Belles Arts, Universitat Politècnica de València.

Terrones, Álvaro.

Profesor asociado, asignatura de performance, departamento de escultura, Facultat de Belles Arts, Universitat Politècnica de València / Grupo: LCI Laboratorio de Creaciones Intermedia.

El sistema artístico: subversión y resistencia paulatina para la desconexión del sistema

The artistic system: subversion and gradual resistance for system shutdown

PALABRAS CLAVE

Sistema cultural, desconexión, promoción artística, obligación, desgaste ocupacional.

KEY WORDS

Culture system, disconnection, artistic promotion, obligation, burnout.

RESUMEN

Este texto trata el concepto de *sistema*, –entendido como un conjunto ordenado de normas y procedimientos reguladores de un grupo, colectividad o sociedad–, en el ámbito artístico, y sobre cómo este nos obliga a *estar conectados* para sobrevivir en el sistema cultural. Los artistas noveles nos encontraremos esta situación al salir de la academia, tras una larga etapa de formación. Es un hecho que deberemos afrontar como graduados, al inicio de una nueva etapa curricular, en un mundo laboral hasta entonces desconocido. Los objetivos de la investigación son, por lo tanto, analizar las estrategias que utiliza el sistema para mantenernos conectados a la red, plantear qué promete el sistema si cumplimos con dicha conexión, identificar si verdaderamente estos son los objetivos que deseamos los artistas cuando creamos y, finalmente, proponer alternativas para gestionar la desconexión estratégicamente sin renunciar a las redes como herramienta de trabajo.

Respecto a la metodología, cabe mencionar que el impacto de esta permanente conexión al sistema cultural se estudiará desde dos áreas, la social y la laboral. Es importante mencionar también que los casos de estudio y referencias vendrán del ámbito local y de la Comunidad Valenciana. Con todo ello, se expondrá la sinergia dada entre artistas noveles y el sistema cultural, desde la óptica de la comunidad universitaria en BBAA en el último estadio de su carrera, a fin de demostrar que: puesto que el sistema cultural actual tiene incidencia directa en el impacto psíquico, ello nos obliga a estar permanentemente conectados, con el desgaste, incertidumbre y ansiedad que esto representa.

En definitiva, desde este estudio se propone una actitud de resistencia, haciéndose un ejercicio de similitud entre el concepto de *subversión* y el de *desconexión*, a fin de trascender el sistema de forma recurrente y paulatina. Desconectar por necesidad, para convivir con la vocación artística.

ABSTRACT

This text treats the concept of system, -understood as a set of rules and procedures that regulate a group, collective, or society-, in the artistic sense, and how it forces us to stay connected to survive in the cultural system. Us novel artists will find this situation upon leaving the academy, after a long phase of education. It's a fact we must face as graduated students, at the start of a new curricular phase, in a laboral world until now unknown. The objectives of the investigation are, in that case, to analyze the strategies that the system uses to keep us connected to the network, propose what the system promises if we achieve the connection, identify if truthfully

these are the objectives that we wish as artists when we create and, finally, propose alternatives to manage the disconnection strategically without giving up networks as a work tool.

In regards to methodology, it's worth noting that the impact of this permanent connection to the cultural system will be studied from two areas, the social one and the laboral one. It's important to mention as well that the study cases and references will come from the local scope and the Valencian Community. With all, it will expose the synergy given between novel artists and the cultural system, from the optics of the university community in BBAA in the last year of their career, with the end to demonstrate that: since the current cultural system has direct incidence on psychic impact, this forces us to be permanently connected, with the wear down, uncertainty and anxiety that this represents.

Definitely, from this study we propose an attitude of resistance, an exercise of similarity between the concept of subversion and the concept of disconnection, with the end to transcend the system recurrently and gradually. Disconnecting for necessity, to coexist with the artistic vocation.

INTRODUCCIÓN

La cuestión que nos atañe en este texto trabaja sobre el concepto de sistema y sobre cómo este nos obliga a estar conectados centrándose en las dificultades que encontramos los artistas al salir de la academia.

Para empezar, es necesario arrancar con la definición de sistema. Entendemos por sistema un conjunto de elementos engranados entre sí, que obran complementariamente en un circuito para el funcionamiento de una "maquinaria superior". La situación de "pequeños" artistas que acaban de saltar al mercado laboral es la siguiente: deben encontrar un trabajo para salir adelante (pagar un piso/habitación, víveres, etc.) Este trabajo, solo con mucha suerte, coincidirá con la acción creadora. Es por ello que los artistas trabajamos a tiempo completo, porque además de la jornada laboral, hemos de añadir el tiempo que cubre nuestra producción artística. Aquí juega una baza el *entusiasmo genuino* de la persona creativa como motor de producción que aprovecha el propio sistema. El artista novato trabajará por reconocimiento y publicaciones, por publicidad, visibilidad, autoestima. Lo que supone una precariedad, además de en el ámbito puramente laboral, también en el artístico, pues se esquiva el contrato estable disfrazando de cierta forma la explotación con "formación, experiencia o prácticas" (R. Zafra, p. 25, 2019). Respecto a la autoestima, la presión por publicar se convierte en necesidad para los artistas por formar parte de esta orquesta publicitaria. La exigencia de la red es dura, ya que reclama cantidad y calidad. En segundo lugar, la burocratización de todos los procesos y exigencia de justificación de los pagos realizados, desconcentran al investigador de su objetivo y lo neutralizan, desvinculándolo de su desarrollo artístico. En *La muerte de un burócrata* (película, T. Gutiérrez, 1966) se abordan los efectos de la burocratización de la vida llevando al extremo una situación tan desagradable como es la exhumación del cadáver de un familiar para coger de su bolsillo un carnet laboral. Con todas estas trabas, es fácil que la realización personal de muchas personas creativas se vea disminuída por cansancio, desgaste y que, incluso, abandonen su vocación.

DESARROLLO

El empeño de los artistas en conseguir el triunfo de su obra supone la herramienta perfecta para que dentro del sistema del arte haya ciertos trabajos no remunerados o incluso en los que el propio artista paga para que le permitan realizarlos, argumentando esto en engrosar el currículum de publicaciones (dar un congreso, escribir un artículo, participar en una convocatoria o realizar una exposición). El sistema aprovecha el entusiasmo de los creativos y se apropia de él, convenciéndolos a su antojo de que la recompensa será justa y suficiente. Sin embargo, el sacrificio nunca acaba y el alivio de dicha recompensa solo reconforta momentáneamente pues pronto aparecerán otros objetivos debido a que las publicaciones en redes nunca sacian a la audiencia.

En las facultades de Bellas Artes se reitera la importancia de publicaciones y exposiciones para el currículum y, siendo conscientes de la era en la que vivimos, la era de la aprobación digital, es normal que los artistas quieran estar presentes en redes constantemente. De esta manera, se establece un "sistema de valores" nuevo en el que las redes son protagonistas y ensalzan la cuantificación por encima de la calidad. Se establece una relación directamente exponencial entre visibilidad e influencia. "En el camino de especiación de nuestro género hemos generado una serie de adquisiciones técnicas que nos han permitido consolidar nuestra realidad tan singular en el universo conocido." (E. Carbonell, p. 70, 2009). ¿Qué promete el sistema del arte en las redes sociales si hacemos publicidad constante y en directo de nuestro trabajo? Existir, no ser olvidado (siempre que las publicaciones sean continuas) y el triunfo de nuestra obra, en base al halago y al elogio de los otros. Se plantea el éxito justificándose en esos valores y se equipara a sobrevivir en el sistema cultural. Sin embargo, ¿es real esta promesa? El *visionado bulímico* al que nos enfrentamos cada día responde negativa y rotundamente a esta pregunta, y es que dichas imágenes se consumen pero no se ven (entendiendo el ver en base al mirar con atención). Por muchas imágenes que se publiquen y por muy alto que sea su alcance (número de usuarios que la han visualizado), el espectador no la retiene

y la olvida al instante. Por lo tanto, de qué nos sirve a los artistas una aprobación en redes si no permaneceremos en la memoria de aquellos que nos han visto. Artistas como Ai Weiwei no utilizan las redes sociales como su principal herramienta de publicidad. Que fácil, ¿no? Ya es reconocido, juega en otra liga. Los artistas de nuestra generación convivimos también con una rivalidad voraz en redes ya que todos queremos progresar en nuestra carrera y se nos llega a convencer de que aplicaciones como Instagram es la única forma de promocionar.

Además, quisiera hablar de cómo detener el proceso de creación para hacer una foto y publicarla, secciona y fragmenta el estado intelectual acelerado que experimentamos cuando las ideas se entrelazan entre sí generando un mapa de conexiones entre las que fluye un discurso, un pensamiento que si se detiene se pierde. Es complicado mantener ese estado de concentración cuando debemos estar pensando en fotografiar o grabar el momento.

Esta situación es favorable al sistema neoliberal. Transformar la pasión de los artistas en desasosiego es la estrategia perfecta para que pierdan las ganas de mirar y de hacer que otros miren, para apagar conciencias críticas. Evitan conflictos y cuestionamientos del mismo. Convertirlos en fotocopias, en trabajadores sin ética ni principios con bases con la firmeza suficiente como para agruparse y rebelarse. En personas ideales para aumentar la producción en beneficio del empresario que ponen en valor agradecer y cumplir para con los demás. Personas movidas no por lo que creen sino por influencias externas. A esto es a lo que Remedios Zafra hace referencia como *entusiasmo inducido* en su obra *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital*.

METODOLOGÍA

En este punto nos queda plantearnos qué papel queremos que tengan las redes en nuestro trabajo creativo y cuánto poder sobre nosotros legamos en ellas. Es evidente que las redes pueden funcionar como herramienta de trabajo y, en contra de lo que parece, en este texto no pretendemos demonizarlas sino reflexionar sobre una situación que nos afecta colectivamente y hacer un intento por plantear una mejora ya que la problemática reside en cómo nos relacionamos con las redes y no en ellas como tal. Desde esta perspectiva sugerimos una desconexión estratégica de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para no renunciar a ellas como herramienta. No hablamos de hacerlo de forma radical, en este caso, sino de conectar con este sistema a voluntad para no perder los beneficios que este nos puede aportar. De apartarnos del desasosiego que suscita trabajar por y para que otros nos “vean” y trabajar por nosotras mismas. ¿Cómo hacerlo? Tomando conciencia de estas trabas, asumiéndolas y analizándolas para esquivarlas, cultivando nuestro desarrollo artístico poniendo el germen en ese *entusiasmo genuino* propio. “Invisibilizarse a voluntad” supondría un proceso creativo más fluido, es posible que menos documentado, pero, ¿de verdad son necesarias tantas imágenes? Con esto me refiero al lanzamiento de imágenes vacías y continuas que no dicen nada y solo son consumidas por espectadores ávidos de más píxeles de colores.

Quiero decir, por mucha documentación fotográfica que se realice de ese proceso del trabajo creativo, ¿qué se pretende decir con ella? Simplemente que eso sucedió, pues su espectador jamás llegará a experimentar ese estado si no se pone a ello. Ni siquiera el propio artista que vive esa experiencia podrá recrearla con exactitud en otro proyecto porque su naturaleza es cambiante. Entonces concluimos que participar en las dinámicas del sistema en redes sociales a nivel publicitario y de documentación de absolutamente todo lo que sucede en el desarrollo de nuestros proyectos artísticos decididamente no aporta nada a su progreso, es más, podría interferir en este o incluso llegar a generar un colapso en la ideación, transformar la creación en un espectáculo más que consumir, cuando, y esto es una opinión personal, es uno de los procedimientos más íntimos pues ahí lo estamos poniendo todo. Se pone en valor razón, intuición, practicidad, sentimientos. La sinergia de cuerpo, mente y emoción supone dejar entrar a otros en espacios propios aunque las piezas no sean autobiográficas pasan por nuestro filtro y hablan de nosotros.

También existen otras tácticas igualmente válidas para revelarse en contra de las circunstancias que provoca dicha relación que mantenemos con las redes. A continuación, se expone un ejemplo de desconexión cuya particularidad es la violencia con la que se acciona la distancia del sistema. Se trata de una desconexión que puede entenderse como “ruptura”, y cuyas características son la violencia, el tono abrupto y la inmediatez.

La desconexión súbita y violenta de un sistema mediante la teoría de la catástrofe

En esta investigación conjunta abordamos un tipo de desconexión súbita y violenta. ¿A qué nos referimos? A ese fenómeno en el que un elemento (a), desde un sistema (b), deja de tener conexión con el sistema, y este a su vez, deja de tener influencia o poder sobre el elemento (a) en sí, como por ejemplo, un sujeto que se desvincula del protocolo que lo somete, entendiéndose sistema como el conjunto ordenado de normas y procedimientos que gobierna de manera ordenada —e incluso a veces educada, erótica o estéticamente—, personas, grupos o colectivos.

Ahora bien. ¿Con qué tipo de práctica artística puede desconectarse de manera súbita y violenta? Con la performance. Considerándose la *desconexión* como una ausencia de relación, en esta investigación se plantea como ejemplo las *performances* artísticas en las que, en un punto de su desarrollo, hay un desbordamiento, una interrupción, un alejamiento súbito y violento de un proceso: una desconexión total.

¿Qué concepto apoya la práctica de la performance? ¿Qué cuestión teórica acompaña y sustenta a la performance y explica esa desconexión violenta? En este caso, se emplea la *Teoría de las Catástrofes* del matemático René Thom, adaptando y combinando sus postulados al arte de acción. La *Teoría de la Catástrofe* es una herramienta predictiva que se expresa mediante modelos gráficos y, con ello, en este punto, esta tesela enlaza o se acumula a la tesis de *La planificación gráfica de la performance artística*.

Las *performances* como medio de estudio permite objetivar cómo acontece la interrupción, la desconexión súbita y violenta de un sistema. Con ello, además, relativizando el modelo y contextualizando lo observado al sistema, marco cultural, de la Comunitat Valenciana cabe preguntarse: en la relación entre proceso laboral y proceso vital, y dando por hecho la equidistancia *arte = vida*: ¿Es el sistema cultural coherente con nuestra vida? ¿Requerimos de una desconexión –o una “latencia de distancias”– para sobrevivir a la demanda, –al tiempo y la forma–, del sistema? ¿frente a la ausencia de salidas sostenibles, esta serie de incompatibilidades nos fuerza a desconectar del sistema de manera súbita y violenta?

CONCLUSIONES

Con todo ello, concluimos que exponer un proceso artístico supone un sobreesfuerzo, que las dinámicas de las redes nos incitan a involucrarnos en sus métodos premiándonos e intentando convencernos de que nuestro éxito depende del alcance y los halagos que nuestro trabajo reciba. Sin embargo, para no caer en ese *entusiasmo inducido*, en ese hacer por y para los demás, hacemos esta introspección y nos preguntamos si aquello que nos ofrecen las redes sociales como recompensa es verdaderamente lo que buscamos como artistas y si contribuirá no solo a nuestra promoción sino también a sentirnos realizados con respecto a la acción creadora. Por lo tanto, hacer un distanciamiento de las redes supone un acto subversivo que frena el (anti)progreso de la homogeneización del pensamiento y la crítica de las personas.

FUENTES REFERENCIALES

Bataille, G. (1973). *La experiencia interior*. Alfaguara, S.A.

Carbonell, E. (2009). *Evolución, innovación, resocialización*. *Hermes, revista de pensamiento e historia*, (30).

Carbonell, E. (2021). *La consciència que crema*. Ara Llibres S.L.

Han, B. (2021). *La desaparición de los rituales. Una topología del presente*. Herger.

Terrones, Á. (2013). Usar en caso de performance. Estudio del proceso creativo en el arte de acción. *Revista Efímera, investigación en arte de acción y performance*, 4(5).

Zafra, R. (2019). *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Anagrama, Colección argumentos.