

UNTITLED. LA CREATIVIDAD INACABADA.

Martílopis | Irene Covalada | Vicent Zuriaga Senent

UNTITLED. LA CREATIVIDAD INACABADA***UNTITLED. THE CREATIVITY INCOMPLETE***

Autores: Martillopis. Graduado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de Valencia. Artista y Comisario.
martillopis@martillopis.es

Irene Covalada. Doctora en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de Valencia. PDI Universidad de Zaragoza. Investigadora y Artista.
irenecovalada@unizar.es

Vicent Zuriaga Senent. Doctor en Historia del arte por la Universitat de Valencia. PDI Universidad Católica de Valencia. Investigador del Grupo de Investigación de Humanidades Digitales de la UCV
vicent.zuriaga@ucv.es

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 1.1 ¿POR QUÉ *UNTITLED*? 2. CREATIVIDAD VERSUS COMISARIO. 3. EL PROGRAMA.3.1 EL OBJETO Y EL CONCEPTO. 3.2 UN PROYECTO *UNFINISHED*. 4. CONCLUSIONES. 5. REFERENCIAS. 6. ÍNDICE DE IMÁGENES

UNTITLED. LA CREATIVIDAD INACABADA.

UNTITLED. THE CREATIVITY INCOMPLETE.

Martíllolis | Irene Covaleta | Vicent Zuriaga Senent

Universitat Politècnica de Valencia. Universidad de Zaragoza. Universidad de Valencia
martillopis@martillopis.es; irenecovaleta@unizar.es; vicent.zuriaga@ucv.es

Resumen

Este proyecto se fraguó con la idea de experimentar, a partir de una exposición colectiva, dónde empieza y acaba la creatividad del comisario. Como punto de partida se nos presentaba una contradicción, por un lado, dejar plena libertad al artista y por otro, marcarles unas premisas concretas. Lógicamente detrás de todo ello había un relato conceptual marcado y exigido por el comisario que podía influir en la creatividad de los artistas por lo que cabía plantearse una serie de preguntas ¿Esta creatividad queda mermada o adulterada por la labor del comisario? ¿Puede este modificar o multiplicar el significado o tal vez lo diluye? ¿Quién da la última pincelada a la obra, el artista, el comisario o tal vez un tercer elemento, el espectador?

Abstract

This project was forged with the idea of experimenting, from a collective exhibition, where the creativity of the curator begins and ends. As a starting point it presented us with a contradiction, on the one hand, leaving the artist free and on the other, marking them with specific premises. Logically behind all this there was a conceptual story marked and demanded by the curator that could influence the creativity of the artists, so a series of questions could be asked: Is this creativity impaired or adulterated by the commissioner's work? Can this modify or multiply the meaning or perhaps dilute it? Who gives the last brushstroke to the work, the artist, the curator or maybe a third element, the viewer?

Palabras clave: Creatividad; el objeto artístico; la elección del proyecto; experimentación; Untitled.

Key Words: Creativity; the artistic object; the choice of the project; experimentation; Untitled

1. Introducción

“... nada de todo esto es una pipa; sino un texto que simula un texto; un dibujo de una pipa que simula una pipa; un dibujo de un pipa que simula un dibujo de una pipa...” (Foucault, 1999, p.72).

Cuando planteamos este proyecto, partimos de la idea de que el artista debía desplazarse de su rutina, apartarse de la zona de confort en la que este desarrollaba su tarea habitual y centrarse en un nuevo proyecto ajeno en cierta medida a él. Como no se quería influir sobre la producción de los participantes no le pusimos título, causa, ni finalidad, tan sólo unas pautas para que ellos desplegaran *ab libitum* su propia obra y por ende su identidad.

1.1 ¿Por qué Untitled?

Pensamos en *Untitled* (sin título) porque, en el supuesto caso de un desastre universal, en ese espacio caótico, ¿qué palabras lo pueden definir? Llegados a este punto añadiría, no hay palabras que lo describan, no hay título posible.

En *Untitled* se opta por no reconducir a los artistas a un único lema y se deja libertad para que cada participante reinterprete la pregunta a fin de que la suma de todas vaya modelando el título de la exposición. Ahora bien, son los espectadores quienes modificarán el resultado final pues son ellos los que cierran el círculo, incluso creando con su presencia una nueva obra fruto de esa relación. De una u otra manera, el objeto expositivo va mudando el contenido dependiendo de quién lo mire, tal y como apunta

Bourdieu, citando a Duchamp: “...en relación con el proceso creador: “el que mira” es el creador de la obra, ingresa en los arcanos de la creación por el bies del “coeficiente del arte” que es la diferencia entre lo que (el artista) había previsto realizar y lo que realizó”. (Bourriard, 2018, p,125).

En *Untitled* se prima el proceso, el trabajo y la acción más que el propio resultado, dejando al albur de “el otro”, titular las obras si así lo cree oportuno.

Lo que se buscaba era provocar en los creadores un retorno a la nada, un vacío que los empujara a construir un concepto, una idea y que la materializaran a partir de un objeto. Así pues, les planteamos un problema: ¿Qué objeto elegirías para llevarte a un bunker en caso de una catástrofe? Y les pedimos, como en su día hizo Joseph Kosuth, que insertaran una fotografía y un texto, dos elementos complementarios que les exigía una definición y una imagen, redundante si se quiere, pues en cierta manera nos remitían a lo mismo.

2. Creatividad *versus* comisario

Untitled es un proyecto de comisariado artístico con carácter conceptual. La base de la propuesta expositiva *Untitled* es la creatividad a partir del objeto artístico y la relación de este con la vida, la restricción, la decisión y un interés por lo colectivo.

En toda exposición la figura del comisario es relevante, no hay exposición que se precie o que pueda concurrir en un gran espacio artístico que no esté promovida por un proyecto de comisariado.

Por otro lado la labor del comisario, en algunas ocasiones, puede quedar relegada a lo práctico, a lo prosaico, temas de seguro, de logística y de largas horas delante del papel distribuyendo las obras en el espacio para que ningún detalle quede al albur del azar para que ningún imprevisto se apodere del discurso. Desde este presupuesto nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿dónde queda la creatividad? ¿Le corresponde ésta al comisario? ¿Acaso el comisario es el artista? En una exposición donde participan más artistas ¿debe estar regulada la labor de los creativos?

Imagen 1. Fotografía de Raquel Puchades. Abril de 2019. Martillopis y Teresa Cháfer, comisarios de la exposición *SIN TÍTULO* en Casa Cultura José Peris Aragón. Alboraya.

Al asumir un proyecto de esta índole, debíamos lanzar una o varias preguntas que, aunque no quedaran resueltas tras el proceso de trabajo, si son necesarias puesto que fomentan la autocrítica y un posicionamiento en el contexto actual del arte: ¿qué es lo más importante en el planteamiento inicial, elaborar un proyecto y que los artistas se acomoden a él, o quizá descubrir nuevos caminos, nuevas versiones reconstruyendo con los artistas el proyecto? Si es así ¿puede el comisario incentivar, provocar la creatividad o tal vez se apropie de ella y la diluya?

Pero hay una cuestión quizá más interesante: ¿quién después de todo da el significado a la obra, el artista, el comisario o podríamos añadir un tercer elemento: el espectador? ¿Dónde y cuándo empieza y termina la obra, o más bien, quien pone punto y final a todo este proceso?

Al exponer el proyecto se ha tratado de responder a muchas de estas preguntas sin ánimo de configurar una única respuesta, pero con la intención de exponer un punto de vista particular sobre la labor del comisario dentro de lo colectivo, formado por este, así como por los artistas y, por qué no asumirlo, también por los espectadores. Y así fue como empezamos el camino, al que le añadimos ilusión y ganas para resolver cualquier percance que surgiera de este trazado un tanto experimental.

3. El programa

En *Untitled*, como proyecto artístico, la cuestión creativa ha estado latente en todo el proceso. Es sin duda una propuesta conceptual que intenta activar nuevos espacios de experimentación a fin de impulsar un proceso de investigación como paso previo al inicio del proyecto. Hay algunos elementos claves en todo este proceso: individualidades *versus* colectivo, los conceptos, el espectro artístico y lo alternativo.

La inquietud de realizarlo, parte del estudio del concepto “arte-vida” en relación a un objeto y es, entre otras, una propuesta colectiva donde la individualidad, aun siendo necesaria, queda relegada a un segundo plano priorizando lo común, lo nuestro, en definitiva, lo colectivo. Lo único que se presupone necesario para la participación es el acto creativo *ad hoc* para el evento.

Por otro lado, el desarrollo de conceptos a partir del objeto, lo efímero, lo fungible, el consumo o lo ecológico, dan pie a buscar otros límites, quizás, más personales como el género, los sentimientos, los recuerdos y otros más universales como la globalización o el cambio climático aportando entre todos ellos matices al objeto artístico que ensanchen los límites preestablecidos. Este punto es de vital importancia puesto que la propuesta inicial habla de un objeto. Este se puede entender como *ready-made*, pero a la vez, el sujeto como materia artística puede ser también el objeto de trabajo. Lo realmente relevante es la interpretación que de este hace el artista, y en este sentido, él y sólo él decide cual es el objeto que le mueve y que el se llevaría consigo hasta los confines del mundo, como símbolo, como coraza, como reivindicación.

En la elección de los artistas se buscó a alumnos y docentes de la Universidad Politécnica de València y además se extrapoló a otros artistas y/o profesionales de otros ámbitos para enriquecer los resultados y sumar otras lecturas, quizá menos académicas, pero pegadas a la vida más allá de las fronteras universitarias.

Por último, es una apuesta por el arte alternativo recurriendo a otros espacios, en bibliotecas, casas de cultura o lugares innovadores, para exponer estas ideas trashumantes y proposiciones artísticas fuera del circuito explícitamente mercantil que puedan provocar nuevas relaciones y expectativas con el público.

Llegados a este punto sería bueno plantearnos para futuro, qué aportaciones pueden ofrecer las instituciones públicas, sus espacios expositivos, incluso sus calles en estas propuestas donde prima el concepto, la vida, la acción, en contra muchas de las veces del mercado del arte.

3.1 El objeto y el concepto

No es fácil que el artista se desligue de su taller, de su zona de trabajo y de la línea de producción a la que dedica su tiempo. Por esto es importante plantear la común reflexión sobre el objeto desde la multidisciplinariedad y poner en valor la obra en común, lo nuestro y apuntalar las individualidades buscando la suma.

Imagen 2. Fotografía de Alejandro Mañas. Abril de 2019. Objeto, imagen y texto de la obra de Alejandro Mañas.

El proyecto multidisciplinar *Untitled* se basa en el objeto y en el concepto de que a partir de él se pueda desarrollar. Al colectivo de artistas se les plantea una pregunta en la que se les invita a enfrentarse a un reto y provocar en ellos todo un mar de dudas. Estos artistas, deben elegir un objeto, una imagen del mismo y un texto que exponga su acción. Estas tres premisas son la base de este proyecto. La elección, la presentación y la descripción y el concepto que sustenta la anterior pretende motivar significado y significante: "Nada de todo esto es una pipa". (Foucault, 1999, p. 72).

Buscamos definir un trabajo donde las individualidades den paso al grupo conformando una única obra, crear relaciones entre los artistas y en los espectadores, provocar situaciones socio-culturales y poner en valor lo colectivo. Es por ello que la elección de un objeto como acto creativo, la investigación, la documentación y la experimentación personal son una exigencia como trabajo previo al resultado común. Como ya hemos apuntado, se trata no sólo de poner en evidencia los rasgos del objeto *ready-made*, se repara a la vez para que cada cual reinterprete el objeto artístico desde su pers-

pectiva pasando muchas veces del objeto al sujeto evidenciando que, en la actualidad, el *ready-made* se convierte en lo personal, en los problemas que nos atañen. En palabras de Iván de la Nuez (2018): "Antes fueron las cosas, ahora son las causas" (p.15). El objeto pasa de ser un icono materialista a ser un icono social y viceversa, así el objeto expositivo va mudando de significación.

3.2. Un proyecto *unfinished*

Este proyecto de comisariado artístico aspira a tener carácter de inacabado. Revitalizar la idea de *feedback* inmediato en la sala de exposiciones es uno de los objetivos que se han planteado desde el inicio de este trabajo. Al fin y al cabo vamos a posicionar al espectador en una nueva comunidad provocando en él su propia lectura otorgándole un papel activo en el resultado final de la obra, pues ésta no se entiende fuera de las relaciones multipersonales que se crean alrededor de ella. Parte del sistema de comunicación actual consiste en desafiar y solicitar la actuación del espectador para tratar de impulsar al ciudadano a ser parte de los proyectos que traspasan los límites diseñados desde la construcción fronteriza.

Imagen 3. Fotografía de Vicent Salvador. Abril de 2019. Objeto, imagen y texto de la obra de Irene Covaleda

Intentamos conformar, mediante el uso y la combinación de signos de expresión estética, procesos de pensamiento que favorezcan la visibilidad de las propuestas que se plantean los grupos que forman las actuales corrientes de creación. “...el arte siempre ha sido relacional en diferentes grados, o sea, elemento de lo social y fundador del diálogo.” (Nicolás Bourriaud, 2018 p.15) Las pretensiones pasan por abrir la muestra al colectivo social despertando la curiosidad para evitar a toda costa que la exposición se convierta en un ente acabado que hay que interpretar desde un razonamiento preestablecido y más o menos consensuado, huyendo de los signos y gestos artísticos propios del ámbito de “la crítica”. En definitiva, lo que queremos hacer extensible a todo el mundo es el derecho a imaginar, tal y como apunta Racionero: “El primer derecho del hombre es el derecho a imaginar. Quienes no imaginan amputan la parte creativa del cuerpo”. (Racionero, 2002, p.31).

Las disciplinas que se van a utilizar no tienen ninguna restricción, son múltiples. Van desde lo más clásico hasta el vídeo-arte, la performance o la instalación, en definitiva cualquier medio con el que el artista pueda desarrollar su idea y su creatividad.

Otra de las premisas pasa por aprovechar las posibilidades narrativas que ofrece la sala de exposiciones y de esta manera favorecer un contexto común a los artistas que participan de este proyecto.

Para trazar el contexto del que parte este discurso hay que destacar el hecho de que este proyecto expositivo ha sido dirigido por el interés de los comisarios y bajo los estímulos y la atenta mirada de ambos. Se ha pretendido hacer un uso diferente de los medios oficiales del arte, haciendo uso de la Casa de la Cultura José Peris Aragó, ubicada en Alboraiá, Valencia.

3.3. Los artistas

Untitled fue y es una apuesta que permanece en constante revisión, en constante movimiento: la puesta en escena en sí ya lo transmitía. De hecho en la sala algunas piezas eran de por sí inconclusas conformándose en el tiempo que durara la exposición. En otras se invitaba al público a desmantelaras, a arrancar las hojas de un cuaderno modificando el acabado de la obra o a llevarse un objeto y devolver una imagen fotográfica de él en su nueva casa para

Martíllopis, Irene Covaleda, Vicent Zuriaga Senent

Imagen 3. Fotografía de Anna Lombardo. Abril de 2019. Detalle obra de Nano Pía y su entorno en la sala expositiva.

formar de nuevo parte de la obra, variando día a día el contenido de la misma. Otra propuesta formaba un habitáculo cerrado al que había que acercarse para escuchar el sonido del mar o posar delante de ellas como un escenario para un futuro suvenir. En *Trans-Mutare* se invitaba al público a mirarse en el espejo y si lo consideraba oportuno maquillarse con el *Kit* que allí se presentaba. Y como colofón en la inauguración se acordó que los asistentes participaran en el espacio expositivo organizando en el acto en sí un *Happening* que favoreciera una actitud activa para despertar en la mente de los allí asistentes la curiosidad por lo que aún no se sabía qué.

Así mismo se podría destacar el encaje de “lo nuestro” como factor aglutinador de esta apuesta expositiva y de la labor del público en dar un sentido diferente a la obra.

Pero no podemos terminar este apartado sin agradecer uno por uno a todos los artistas que de manera desinteresada han participado en este proyecto experimental, un tanto arriesgado, donde nadie podía saber cómo iba a acabar.

Y hablo del diseñador Pepe Gimeno y su punta fina del lápiz, de los artistas: Alejandro Mañas, con una simple escalera; Elia Torrecilla y su pinta labios, su descaro; Irene Covaleda con su proyecto escultórico sobre identidad inacabado; Pep Sales Gavarda con lo diferente y el regalo del cartel; Tham Casany desde sus frágiles recuerdos; Gara Barreto, tejiendo la lana; Raquel Puchades y sus cuadernos; y como no, de Nano Pía con sus pupitres vacíos llenos de rabia. El valor exquisito que han aportado los profesores de la Facultat de Belles arts de València: Gema Hoyas y su reivindicación ecológica, los tiempos vividos de Pepe Romero, y el trabajo incalculable de comisaria de Teresa Cháfer; por otro lado, fuera del ámbito académico agradecer a Miquel Valls la vitalidad inyectada de sus colores y las ganas de vivir y a Elena Martí, que nos retrotrajo a la infancia y sus caracolas donde el sonido del mar nos invitaba a soñar.

Y del público agradecer a Chiara Carzan, Anna Lombardo, Vicent Salvador, Isabel Martí, Encarna Dolç, Egal, Vicent y Nieves y tantos y tantos otros que también fueron artífices de esta exposición.

Imagen 5. Fotografía del video “*Sin Título*” de Chiara Carzan. Abril de 2019. Los artistas lideran la acción *Happening Sin Título* en Casa Cultura José Peris Aragón. Alboraya. <https://vimeo.com/331225729>

4. Conclusiones

“En lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica el arte” Sontag (1996) .p39

La razón por la que se decidió iniciar este proyecto venía dada por la necesidad de experimentar a través de la figura de comisario y lo que este puede aportar artísticamente en una muestra expositiva.

Si bien, en *Untitled*, se ha transitado por los bordes del precipicio, sin título y sin tema, la constancia y la inquietud por abordar los retos ha salvado todos los obstáculos arriesgando cada uno desde su parcela incluso su autoestima.

Al coordinar este trabajo no se ha pretendido definir los cauces por donde los actores deben moverse. Hemos querido desde la plasticidad y desde la elasticidad actual acomodar nuevas fórmulas que permitan concurrir las diferentes opciones artísticas según la mirada de cada cual. Observar las aristas como puntos de diálogo y no como fronteras excluyentes para que entre todas formen un todo no uniforme, implícito, abierto a otras lecturas.

Como primera experiencia este proyecto ha cumplido con los objetivos de realizar el programa para una exposición “Colectiva”. Sobre todo por la pronta respuesta de participación de los artistas invitados y su ilusión e implicación en todo el proceso. Desde su gestación la idea de configurar una exposición colectiva que funcionara como una única pieza. Fue la premisa que se planteó con el fin de que la misma fuera una muestra más de creatividad y que amasara lo colectivo como un relato en sí mismo.

El esfuerzo individual de los artistas ha sido de una gran generosidad al aportar desde la humildad su proposición. Los trabajos, en su mayoría, han superado las expectativas creando un ambiente de sana competencia ante ese reto planteado. Como no había una pauta definitoria que ayudara a discernir qué o cuál serían las propuestas ajenas y, puesto que, a todos se les había sacado de su rutina para indagar en lo desconocido, el resultado, creemos, ha sido sa-

Imagen 6. Fotografía de Vicent Salvador de la acción *Happening Sin Título* en Casa Cultura José Peris Aragó. Alboraya.

tisfatorio, puesto que cada cual se superó a sí mismo o así nos lo pareció. La creatividad de estos ha sido el nexo de unión que poco a poco ha ido inundando la sala conforme iban desplegando sus piezas.

El espacio destinado a cada uno de los artistas para que mostraran su obra y el interés para que cada artista destacara en la totalidad y que ésta apareciera como un todo podría abrir una ventana al caos. La labor del comisariado fue apropiarse de “su trabajo” para convertirlo en “nuestro trabajo”. Esto hizo que la sala funcionase en la unidad, respetando la gran diversidad de propuestas interdisciplinares.

La obra de estos artistas nos presentaba múltiples lecturas. Los artistas no sólo tenían que presentar su objeto, además se les invitaba a redefinirla con un texto. A este proceso los artistas debían añadir una imagen que lo reflejara, y que tal vez, cambiara el sentido o al menos lo cuestionara. Esto provocó nuevos significados que multiplicaron, a nuestro modo de ver, las características de todas y cada una de las obras allí expuestas.

Por último afirmar que la clave del éxito ha sido apostar por una relación multi-personal, donde lo colectivo se ha convertido en la piedra angular.

Con todo, se ha conquistado una pequeña parcela que ha abierto un camino para explorar otras facetas que ayuden al comisariado a construir el espacio expositivo, apoderándose del trabajo de los artistas y cuestionando incluso la propiedad y la autoría. Pero hablar de ello nos llevaría a otra hipótesis de trabajo que si bien se ha insinuado está por desarrollar, como es el concepto de “Apropiación”. Y nos preguntamos, ¿Puede el comisario apropiarse del trabajo artístico del otro? Esta pregunta, sin duda, nos abre las puertas a una futura línea de investigación.

Imagen 7. Fotografía de Juan González. Abril 2019. Vista general sala de exposiciones en Casa Cultura José Peris Aragó. Alboraya.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bourriard, N. (2017). *Estética relacional*. Buenos Aires. Adriana Hidalgo.

De la Nuez, I. (2018). *Teoría de la retaguardia. Cómo sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo demás)*. Bilbao. Consoni.

Foucault, M. (1999). *Esto no es una pipa*. Barcelona. Anagrama.

Racionero, L. (2002). *Filosofías del underground*. Barcelona. Anagrama.

Sontag, S. (1996). *Contra la interpretación*. Madrid. Alfaguara.