

Llorens García, Alfredo.

Investigador, Universidad Politécnica de Valencia, Depto. Escultura.

Summit.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

Escultura, instalación, hiperrealismo, poder, sátira.

KEY WORDS

Sculpture, installation, hyperrealism, power, satire.

RESUMEN

"Summit", en línea con nuestros anteriores trabajos, es un nuevo planteamiento escultórico en torno al concepto de Poder y a las grandes dosis de Ridículo que, a nuestro entender, presenta todo impulso humano tendente a la dominación del otro. En Summit centraremos toda nuestra atención en el poder político.

Estableciendo un juego entre lo real y lo virtual, la propuesta radica en la posibilidad de caricaturizar la función, valiéndonos del engaño que toda imitación totalmente realista supone, en lugar de caricaturizar la forma.

Pretendemos valernos de la mimesis escultórica para, ayudados por la aversión que suelen generar las figuras en los museos de cera, subvertir la imagen aurática y lejana que indefectiblemente acompaña a toda liturgia de Poder.

Como ya enunciara Foucault¹, el poder político es algo que se ejerce en última instancia sobre los cuerpos. En nuestro simulacro, seremos nosotros quienes mediante un acto artístico desacralizador, nos apoderemos de la soberanía del cuerpo de los poderosos, separándolos de sus altas esferas, a modo de homo sacer², para que sirvan a nuestros fines. Ofrecerlos domados, sumisos y entregados al público, su cercanía, su afectividad, sus *selfies*...el cuerpo soberano raptado y ofrecido a los demás cuerpos como medio para nuestra particular "subversión de salón".

A diferencia de otras propuestas donde se usa el hiperrealismo para ridiculizar al personaje, en Summit la irreverencia radicará en la anulación de la pomposa y mayestática distancia que define a todo poder político, pasado o presente.

Formalmente, Summit constará, en principio, de cinco figuras hiperrealistas realizadas en silicona, a tamaño natural, de las personalidades más relevantes del panorama político mundial, presentadas en photocalls de apariencia oficial. Dichas figuras podrán ser tocadas, abrazadas y sobre todo fotografiadas por el público.

Durante la comunicación, mostraremos imágenes del proceso de creación de la primera figura: Barack Obama

ABSTRACT *(En inglés)*

"Summit" in line with our previous work, is a new sculptural approach on the concept of power and the large doses of ridiculous that, to our knowledge, has any human impulse tending to the domination of another. In Summit will focus all our attention on political power.

Establishing a game between the real and the virtual, the proposal is the possibility of caricaturing the function, availing ourselves of the delusion that involves all totally realistic imitation rather than caricaturing the shape.

Aided by the aversion usually generate the figures in wax museums, we intend to avail ourselves of sculptural mimesis to subvert the auratic and distant image that inevitably accompanies all liturgy of power.

---

¹ FOUCAULT, Michel. *Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión*, Traducción de Aurelio Garzón del Camino, Editorial Siglo veintiuno editores Argentina, Buenos Aires, 2002, p.314.

² Homo sacer es una antigua figura del derecho romano que sólo trata la figura humana desde la exclusión, puede ser aniquilado por cualquiera sin que ello constituya delito. Es castigado a ser sagrado, lo cual lo separa de las leyes de los hombres perdiendo su vida todo valor hasta el punto de no poder ser ni siquiera ofrecido en sacrificio a los dioses. Ver AGAMBEN, Giorgio, *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*, Pre-textos, Valencia, 1998, p.256.

As Foucault³ enunciated, political power is something that ultimately is exercised over the bodies. In our simulation, through an irreverent artistic act, we will get the sovereignty of the powerful bodies, from their high places to serve our purposes. We will offer them like a sort of *homo sacer*⁴ dethroned, tame, submissive and delivered to the public, to their closeness, their emotions and even their selfies ... the sovereign body abducted and offered to the public as a mean for our particular "parlour subversion".

Unlike other proposals where hyperrealism is used to ridicule the character, in Summit irreverence lies in the annulment of the pompous and majestic distance that allways defines every political, past or present power.

Formally, Summit will comprise five hyper-realistic figures made from silicone and natural size, of the most important personalities of the world political scene, presented in photocalls official appearance. These figures may be touched and photographed by the public.

During communication, will show pictures of the process of creating the first figure: Barack Obama.

INTRODUCCIÓN

Ilustración 1. Vladimir Putin, Barack Obama, Xi Jinping, Francisco I y Angela Merkel.

Desde hace veinte años, nuestro trabajo viene articulándose, desde una perspectiva marcadamente irónica, en torno al poder entendido como ridículo impulso a la dominación de unos individuos sobre otros.

La ridícula paradoja entre la insignificante naturaleza del ser humano y la grandilocuencia de sus anhelos siempre nos pareció una sugestiva y estimulante fuente de inspiración. En función de esta idea y desde diversas perspectivas, hemos ido desarrollando progresivamente distintas series, distintas propuestas abiertas de posibles lenguajes para hablar, fundiendo ironía y plástica, de un tema común.

Así comenzamos con las tres exposiciones que conformaron "La Grandeur" en donde, a grandes rasgos, pretendimos cartografiar, a modo de entomología, diversos tipos humanos en función de sus anhelos de Poder y de Gloria, desde una perspectiva marcadamente caricaturesca y lúdica.

En "Elogio del Artefacto" nos planteamos la creación gráfica, en dibujos de medio y gran formato, de personajes similares, dotados de disparatadas máquinas para la relación, el control y la política valiéndonos de la mecánica como rica fuente de metáforas deladoras de comportamientos.

"La Vida Ingrávida" fue una instalación de gran formato, un gran móvil transitable por el público cuyos personajes, 300 putti barrocos ancianos, volaban en una interminable y errática danza en torno al desencanto y al miedo como elementos inhibidores del cambio y perpetuadores del Poder.

Más recientemente, en "Mecánicas del Dominio" retomamos la máquina como elemento expresivo pero pasando esta vez del dibujo a una rotunda presencia real. Construimos máquinas reales, funcionalmente absurdas, principalmente de acero, bronce y granito,

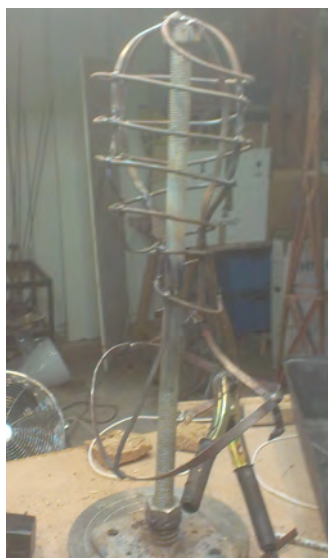
³ FOUCAULT, Michel. *Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión*, Traducción de Aurelio Garzón del Camino, Editorial Siglo veintiuno editores Argentina, Buenos Aires, 2002.

⁴ Homo sacer is an ancient figure of Roman law which deals only with the human figure from exclusion, may be killed by anyone without an offense. Is punished to be sacred, which separates him from the laws of man losing his life any value to the point of not being able to even be offered in sacrifice to the gods. See AGAMBEN, Giorgio, *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*, Pre-textos, Valencia, 1998.

susceptibles de ser usadas por el público sobre el público del mismo modo que, según Foucault, el poder se ejerce multidireccionalmente a través de *dispositivos*⁵.

El trabajo que ahora nos ocupa se titula "Summit", palabra inglesa que significa "cumbre" en la acepción política del término, como *reunión de máximos dignatarios nacionales o internacionales para tratar asuntos de especial importancia*⁶.

"Summit" es nuestro último proyecto, recién concebido y aún en incipiente estado de concreción formal. En esta ocasión, desde un lenguaje íntegramente hiperrealista, centraremos nuestra atención exclusivamente en el poder político recurriendo, mediante la escultura, a un figurado raptado para nuestros fines de los cuerpos de los cinco dignatarios más poderosos, los cuerpos de los más destacados representantes del poder político mundial, puestos a nuestro servicio.

DESARROLLO

Formalmente Summit consistirá en una instalación para la cual realizaremos cinco esculturas, hiperrealistas y a tamaño natural, basadas en los cinco personajes políticos más poderosos, reconocidos y relevantes de nuestra civilización. Los representados serán Barack Obama, Vladimir Putin, Xi Jinping, Angela Merkel y el Papa Francisco.

Estas esculturas serán presentadas en actitud sumamente cordial y cercana ante el público, que podrá interactuar con ellas participando de la farsa y obtener, recordando a Warhol, su instante de gloria e inmortalizar tan glorioso momento realizando sus correspondientes "selfies" para compartir en redes sociales. La interacción obviamente tendrá que ser controlada para asegurar la integridad de las piezas pues su coste tanto en materiales como en horas de trabajo, será elevado.

Las esculturas se dispondrán enmarcadas en pequeños decorados, a modo de diorama, imitando podiums, photo calls o despachos, remedando en suma los espacios donde el poder se manifiesta con toda su pompa.

También, en una segunda vertiente del trabajo, llevaremos las figuras de los poderosos a hogares y entornos humildes, fotografiándolas en actitud amistosa y familiar con personas reales en entornos cotidianos y recopilando dichas imágenes para su posterior exposición.

En sus altas esferas observamos a menudo al poderoso someterse a la foto de prensa, aparentemente abnegado y secretamente complacido. El ritual de sometimiento al ojo público se nos antoja un acto de íntima soberbia bajo apariencia de humildad. La figura pública se muestra así ante el material humano que administra, ofrece una imagen pretendidamente cercana pero proyectada al colectivo, no al individuo. La práctica imposibilidad del ofrecimiento individualizado de dicha imagen determina una enorme distancia respecto al individuo. Recordando a Walter Benjamin, esa distancia, esa *manifestación irrepetible de una lejanía*⁷ no es otra cosa que aura. Ese aura que en gran medida, si el político la sabe administrar bien, si sabe elegir y representar bien su papel, le sustenta en el puesto granjeándole la admiración del pueblo y sus votos en caso de hallarse en un régimen democrático.

⁵ FOUCAULT, Michel, *Saber y verdad*, Edición y traducción de Julia Varela y Fernando Alvarez-Uría, Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1985.

⁶ Según definición 3ª de la RAE.

⁷ BENJAMIN, Walter, *Discursos Interrumpidos I. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, 1ª edición, Taurus, Buenos Aires, 1989.

En Summit cuestionaremos esa referida aura sometiendo al personaje a ser observado desde la perspectiva de mundana y repetitiva vulgaridad que supone el "selfie" como fenómeno de masas. Pocas cosas se no ocurren más demoledoras para una imagen aurática y sacralizada, pocas cosas más inmediatas y banales. El selfie nos ofrece una imbatible inmediatez y la forzada individualización que supone para la inasequible imagen institucional del poderoso el ser sometida a semejante cuerpo a cuerpo.

Valiéndonos en nuestra sátira de la atávica aversión que las figuras de cera suelen producir, estableceremos un juego a medio camino entre lo real y lo virtual para crear una atmósfera un tanto kitsch e inquietante donde llevar a cabo nuestro juego de ilusionismo, truco y fingimiento. Entendemos sumamente importante lograr ese ambiente incierto y desconcertante para inducir la desconfianza y la duda, para potenciar la sensación de impostura que aun tratándose en Summit de figuras, no sería muy distinta en caso de hallarnos ante los personajes reales .

Crearemos toda esta farsa animados por la aparentemente contradictoria intención de caricaturizar desde la mimesis. Si bien la RAE define, en su acepción segunda, caricatura⁸ como obra de arte que ridiculiza algo, en referencia a la plástica se suele entender por caricatura simplemente la deformación y exageración en la representación formal.

La propuesta que mantendremos en Summit radica en la aparentemente contradictoria posibilidad de caricaturizar la función, valiéndonos del engaño que toda imitación totalmente realista supone, en lugar de caricaturizar la forma. Pretendemos así crear, desde la mimesis más depurada que nuestras habilidades nos permitan, una paradójica caricatura de los personajes representados. Trataremos de representar el parecido físico llevado al extremo pues cuanto más precisa sea la imitación del modelo, más efectiva será su caricatura ya que lo que pretendemos parodiar en este trabajo no es la forma sino la función del poderoso y para ello necesitamos generar una imagen sumamente engañosa, un cuento ostentosamente falso en el que el príncipe recibe al mendigo como a un igual y comparte con él su espacio soberano. Es en la evidencia de lo falso donde radica toda la contradicción, toda la carga de ironía que pretendemos infundir al presente trabajo.

⁸ Caricatura. (Del it. *caricatura*). 1. f. Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien. 2. f. Obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por objeto.

El poder político siempre se ha acompañado de una pompa y una solemnidad para reforzar el mito que lo sustenta. Todo poder es una construcción que se rodea de un protocolo y un boato acorde con su tiempo y sus circunstancias pero, como apuntábamos unas líneas más arriba, siempre dirigido a establecer lejanía con el pueblo. Una pretendida lejanía sacralizadora de la cual se sirve el poder para aparecer ante el público como inmutable y como *sagrado* en el sentido descrito por Agamben⁹, susceptible de veneración pero nunca de cambio, por estar alejado de la esfera de lo humano.

De este modo pretendemos valernos del juego propiciado por la mimesis escultórica para, jugando con el engaño formal, subvertir la imagen aurática y lejana que indefectiblemente acompaña a toda liturgia de Poder y por ende a todo personaje poderoso.

Retomando las reflexiones de Agamben acerca del efecto profanador del juego, recordaremos que el hecho sagrado reside en la unión entre el mito que se propone y el rito que lo sustenta. Toda idea mítica se apoya en un ritual que la representa y la afianza por su reiteración, su esplendor o su boato. El mito genera un rito que a su vez le sustenta.

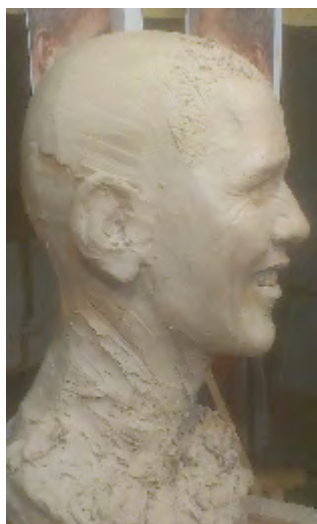
El juego tiene naturaleza de representación figurada y vacía de contenido. El juego es simulacro, el cachorro que juega a cazar está representando una lucha pero libre de las consecuencias propias de una lucha real. Del mismo modo el juego, al reproducir sólo el rito, rompe la referida unión con el mito correspondiente y sustrae el hecho del ámbito de lo sagrado profanándolo o, lo que es lo mismo, devolviéndolo como simple pantomima al terreno de lo humano, donde nos resulta asequible y, sobre todo, cuestionable.

Centrándonos ya en nuestros personajes para llevar a cabo la profanación descrita, recordaremos *que* el poder político es algo que se ejerce en última instancia sobre los cuerpos. Foucault, al establecer su concepto de biopoder¹⁰, se refiere al creciente interés que muestran los estados en extender su control hasta los cuerpos mismos convirtiendo la vida misma en materia administrable por parte del poder. En diferentes puntos a lo largo de su obra se refiere a dos técnicas: la *biopolítica* que se dirige al control colectivo de las poblaciones humanas, su natalidad, su morbilidad, sus recursos, su movilidad... y la *anatomopolítica* que se centra en el control del individuo, de su mente, su educación y hasta la morfología misma de su cuerpo.

En nuestro simulacro, seremos nosotros quienes mediante un acto artístico, lúdico y desacralizador, nos apoderemos de la soberanía sobre el cuerpo de los poderosos, desgajándolos de sus altas esferas, convertidos en improvisados *homo sacer*¹¹, para que sirvan a nuestros fines.

Ejerceremos nosotros en esta ocasión la soberanía sobre sus figurados cuerpos y voluntades, imponiendo en sus caras una expresión afable y entregada, forzándoles así a prodigar entre los simples individuos esas expresiones de cortesía y afecto que suelen mostrarse entre ellos cuando se hallan en las más altas cumbres ejerciendo su soberanía sobre los cuerpos, administrando la vida y la muerte.

Ofreceremos a los poderosos domados, sumisos y entregados al público, a cada individuo, a su cercanía, su afectividad, sus *selfies*...el cuerpo soberano raptado y ofrecido a los demás cuerpos como medio para nuestra particular "subversión de salón", pantomima o juego sin consecuencias donde el poderoso, supuestamente presentado en Summit en todo su esplendor, es traído de vuelta sin miramientos, sin permiso y sin rodeos, desacralizado a la fuerza, al contacto directo con esa materia prima que desde la política él administra y controla, favorece o extermina.

⁹ AGAMBEN, Giorgio, "Qué es un dispositivo", Traducción de Ariel Pennisi, Edizioni Nottetempo, Roma, 2006.

¹⁰ FOUCAULT, Michel, *Historia de la sexualidad, vol.1: La voluntad de saber*, Edición de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría (Ensayo introductorio), Madrid, Siglo XXI, 2005.

¹¹ Homo sacer es una antigua figura del derecho romano que sólo trata la figura humana desde la exclusión, puede ser aniquilado por cualquiera sin que ello constituya delito. Es castigado a ser sagrado, lo cual lo separa de las leyes de los hombres perdiendo su vida todo valor hasta el punto de no poder ser ni siquiera ofrecido en sacrificio a los dioses. Ver AGAMBEN, Giorgio, *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida*, Pre-textos, Valencia, 1998, 256 p.

CONCLUSIÓN

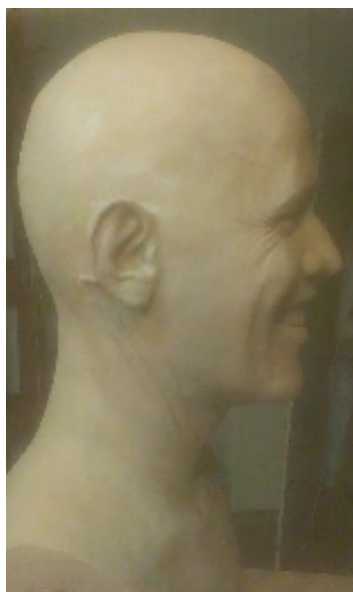
La réplica escultórica hiperrealista del poderoso como medio para la provocación y la sátira no es en sí misma un recurso nuevo. Cabe recordar, sin detenernos mucho en la búsqueda, la célebre réplica del Papa Juan Pablo II abatido por un meteorito de Maurizio Cattelan en su obra *La Nona Ora* (1999) , o más recientemente la figura de Franco dentro de un congelador, de Eugenio Merino en *Always Franco* (2012). La escultura hiperrealista se convierte en estos trabajos en un potente medio satírico para parodiar al personaje, línea de la cual Summit en parte participa si bien evitando a conciencia la parodia formal al presentar a los personajes en situaciones que, a primera vista, no resultan especialmente caricaturescas u ofensivas.

En nuestro trabajo no presentaremos a los dignatarios en situaciones pretendidamente grotescas o humillantes, no los deformaremos ni los maltrataremos. Simplemente utilizaremos su imagen para descontextualizarlos con un planteamiento, a nuestro entender, novedoso.

La novedad que planteamos en Summit respecto de anteriores trabajos radica en la adición de un nuevo nivel comunicativo a la parodia del personaje, que suele ser representado en una situación decididamente ridícula, llevando la parodia más allá de lo formal, a la paradoja entre la aparente normalidad de la situación representada y la total imposibilidad de que esta ocurra .

Nuestra aportación reside en la descontextualización del personaje, al que trataremos amablemente al menos en su apariencia, ya que entendemos que es posible llevar un punto más allá la sátira creando una situación ambigua y evidentemente forzada en lugar de recurrir a una obvia ridiculización formal.

Nuestra sátira en Summit radica en la desubicación que nos permite el hiperrealismo escultórico al propiciar la confusión entre lo real y lo virtual. La desubicación manifiesta a que sometemos a nuestros personajes al exponerlos a la interacción con el público. Una interacción a todas luces impostada y forzada por improbable que da sentido a la instalación pues, a nuestro entender, mostrando en nuestro paradójico simulacro esta interacción de pretendida familiaridad contra natura del poderoso con el insignificante, ya sea elevando al individuo común a ficticios escenarios de poder o llevando al poderoso al ámbito de lo humilde, no hacemos otra cosa que evidenciar irónicamente la insalvable distancia que les separa.

FUENTES REFERENCIALES.

BENJAMIN, Walter, Discursos Interrumpidos I.La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica ,1ª edición, Taurus, Buenos Aires, 1989, 206p. ISBN 950-511-066-9.

FOUCAULT, Michel , Historia de la sexualidad, vol.1: La voluntad de saber, Edición de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría (Ensayo introductorio), Madrid, Siglo XXI, 2005, 169p. ISBN: 8432312029.

AGAMBEN, Giorgio, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-textos, Valencia, 1998, 256 p. ISBN 9788481912067

AGAMBEN, Giorgio, "Qué es un dispositivo", Traducción de Ariel Pennisi, Edizioni Nottetempo, Roma, 2006.

FOUCAULT, Michel, Saber y verdad, Edición y traducción de Julia Varela y Fernando Alvarez-Uría, Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1985, 245p. ISBN 8474430380.

FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión, Traducción de Aurelio Garzón del Camino, Editorial Siglo veintiuno editores Argentina, Buenos Aires, 2002, 314p. ISBN 987-98701-4-X.