

REFLEXIONES SOBRE EL CONTEXTO: INTERACCIONES ENTRE LA PINTURA Y EL ESPACIO. LA OBRA DE EUGENIO DITTBORN COMO DINAMIZADOR DEL DISCURSO.

Irene Covalada Vicente

REFLEXIONES SOBRE EL CONTEXTO: INTERACCIONES ENTRE LA PINTURA Y EL ESPACIO. LA OBRA DE EUGENIO DITTBORN COMO DINAMIZADOR DEL DISCURSO.

REFLECTIONS ON THE CONTEXT: INTERACTIONS BETWEEN PAINTING AND SPACE. THE WORK OF EUGENIO DITTBORN AS A SPEECH DYNAMIZER

Autora: Irene Covalada Vicente

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, PDI en la Universidad de Zaragoza, Coordinadora del área de creación del Laboratorio Circular Society Labs de la Universidad De Zaragoza.

irenecovalada87@hotmail.com

Citación: Covalada Vicente, I. (2019). Reflexiones sobre el contexto: interacciones entre la pintura y el espacio. La obra de Eugenio Dittborn como dinamizador del discurso. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*. nº 8, pp. 113-122.

REFLEXIONES SOBRE EL CONTEXTO: INTERACCIONES ENTRE LA PINTURA Y EL ESPACIO. LA OBRA DE EUGENIO DITTBORN COMO DINAMIZADOR DEL DISCURSO.

REFLECTIONS ON THE CONTEXT: INTERACTIONS BETWEEN PAINTING AND SPACE. THE WORK OF EUGENIO DITTBORN AS A SPEECH DYNAMIZER

Irene Covalada Vicente

PDI en la Universidad de Zaragoza
irenecovalada87@hotmail.com

Resumen

Cuando la idea y la forma se mantenían próximas en el tiempo, la nostalgia hacia la actividad artística de taller conjugaba los elementos materiales de la obra y se presentaban integradas en los posibles medios que ofrece el sistema que hace visible lo creado. Las pinturas aeropostales del artista Eugenio Dittborn, son el ejemplo desde el que se parte para realizar un análisis sobre el espacio, la pintura y las imágenes en la actualidad, y se propone una reflexión sobre el impacto que suponen, así como del sentido de su producción y del momento en que algunas de las obras más influyentes fueron creadas.

Abstract

When the idea and the form remained close in time, the nostalgia towards the artistic activity of the workshop combined the material elements of the work and, were presented integrated in the possible means offered by the system that makes the created visible. The aepostal paintings of the artist Eugenio Dittborn, are the example from which one starts to perform an analysis on space, painting and images today, and a reflection on the impact they pose as well as the meaning of their production is proposed and from the moment when some of the most influential works were created.

Palabras clave: pintura aeropostal, espacio, imagen, contexto, arte, actualidad.

Key Words: aepostal painting, space, image, context, art, current affairs.

1. INTRODUCCIÓN

La imagen forma y deforma metáforas que implican múltiples voces, lecturas y construcciones. Sus diferentes sentidos van de la mano del contexto al que acompaña y por ello se complementan los significados. La sociedad se transforma desde hace unas décadas de forma acelerada, los medios de comunicación, que dan buena cuenta de ello, permiten que se sumen posibilidades de producción y visibilidad, aunque la división entre espacios privados y comunes es necesaria y parece presente en el ánimo social.

La teoría de la comunicación es sin duda la clave para observar el consecuente eco de la creciente experiencia sociocultural con la imagen. Autores como Vattimo (1986), Morawski (1997) o Le Breton (2010) han apuntado desde distintos puntos de vista, cuestiones sobre estética y cultura. Es a mediados de los años sesenta cuando se inicia un interés por parte de los artistas de ese momento, por formar parte de la red, e introducir como parte de la creación, la intervención de espacios.

En la actualidad, el acceso a los medios y estructuras de información artística, es una de las causas de la proliferación de movimientos como el net art, el video-arte, acciones callejeras y performances, movimientos que apuestan por la integración de la actividad artística en las estructuras de los medios y códigos cotidianos de comunicación, un ilustrado del pasado vería menos cantidad de imágenes durante toda su vida de las que cualquiera podría ver actualmente en un espacio de tiempo menor. Además, es necesario plantearse la oferta que se ha desarrollado de cara a la investigación en

este sentido. Más allá de la galería, en las últimas décadas, se ha hablado mucho sobre la creación contemporánea y su devenir, puesto que parece necesaria la contribución digital por parte de los artistas como parte del engranaje actual.

Los tiempos que determinan el presente y el pasado, quedan en permanente revisión y siempre en relación a la inestabilidad que propone el sistema de información. En este proceso de análisis, “Reflexiones del contexto: interacciones entre la pintura y el espacio. La obra de Eugenio Dittborn como dinamizador del discurso”, se escribe con la intención de plantear y combinar los signos de expresión estética actuales.

Eugenio Dittborn, de nacionalidad chilena, es uno de los artistas de quien entre otras obras, destacan las Pinturas Aeropostales. En esta serie de piezas, el artista, realiza pinturas y fotografías sobre papel, las cuales son plegadas y guardadas en sobres y posteriormente, enviadas por correo a diferentes destinos. Las huellas del traslado y los pliegues que se aprecian después del viaje, son parte de la

identidad de su trabajo. Dittborn, realiza proyectos reflexivos durante el Régimen Militar de Chile y la circunstancia artística bajo las condiciones políticas que afectan a la creación, cuando en una cruda reflexión, la política del arte reside en su autonomía. La manera de introducir sus proyectos en el transporte y contar con la participación de una variedad de acciones mínimas y a veces no perceptibles para el desarrollo de sus procesos de creación, es lo que define la esfera en la que participa y, resulta un proceso que enfrenta casi, a lo literario.

En América Latina, destacan también Liliana Porter, Luis Camnitzer, Clemente Padín y Pedro Lyra, artistas que sobresalen por su gran aportación al intercambio desde el medio del correo. Ray Johnson y la New York Correspondance School, que normalizaron el canal del correo postal artístico y muchos artistas, han puesto a prueba la capacidad de interacción sobre los espacios y el sentido entre el presente, pasado y el sentido que la deriva proporciona sobre este tipo de proyectos.

Dittborn, E. (sin fecha) Pinturas aeropostales. Pintura Recuperado de <https://letrasenlinea.uahurta-do.cl/?p=1134>.

2. ¿El arte como cauce para generar vías de comunicación?

La común reflexión sobre un contexto que contempla el arte contemporáneo y que ha comprendido, que debe incluir un factor de activismo, nos ha ido acercando a un inminente intento de realizar proyectos con carácter sugestivo, y que permita además, hacer partícipes del mismo procedimiento de interrogación que construye forzosamente las fugas que nos conforman, tanto a artistas, como a ciudadanos y vecinos de un mismo mapa. Podemos hablar de un arte que se hace autónomo y que más que asociarse a la política, su realidad es la de hacer política, entendida esta como instrumento para tomar conciencia de su capacidad de extensión y expresión libre.

Considerar el net art, como una de las experiencias de arte contemporáneo en las que fijar la atención, se realiza con la finalidad de poner el énfasis en la idea de arte de comunicación. Al tener en cuenta que su proceso, puede generar características que corresponden a lo efímero, y la intervención en los espacios, que puede resultar de este proceso de intentar formar un feedback, que quede incompleto, la red eterna quedaría en un sinsentido. Con dependencia de contextos específicos históricos y culturales que todo ello lo modula.

Michael Lumb (1997) decide poner fin a su trabajo considerando que la participación en esta red artística, es más importante que los envíos propiamente realizados. Y los hechos le llevan a constatar que “los elementos individuales no tienen ningún valor o significado en sí mismos, sólo adquieren sentido y por lo tanto, valor, cuando son entendidos como parte de un todo (la red)”

El autor llama escultura social a la conclusión que obtiene de su estudio en Mail Art para definir como el movimiento como una red que abarca todo. No sólo en lo que se refiere a la materialidad de los envíos, sino a la inmaterialidad de la participación de los que interactúan en estos y es que, el Mail Art, es una corriente artística que nace en los años sesenta con la intención de debatir sobre el medio, las posibilidades de formato y favorecer un estudio sobre las estructuras sociales y políticas que afectan al arte. La política estaría en la transformación de nuestras formas de percibir, de ver, de pensar.

El juego poético entre imagen y comunicación, es uno de los motores que han impulsado a elaborar este

trabajo. La particularidad de las primeras imágenes que ha viajado por la red, sin protección de datos y cuyas piezas no contaban con la preocupación de autoría del emisor ni la del receptor de que el contenido estuviera expuesto ante las manos de los repartidores, peculiaridades que han marcado un carácter identitario muy atractivo. La percepción actual de la sociedad sobre la cantidad de imagen que consumimos afecta a la actitud del individuo y por supuesto abre la posibilidad de crítica en un modo amplísimo. Con la argumentación de la historia que une esferas de la vida social, se puede comprender como una sencilla acción del tiempo presente. Condición que nos sirve de pretexto para argumentar el desarrollo de este planteamiento, de una esfera común a una sociedad, en la que nos situamos, tanto como productores de imágenes, como observadores de estas, y como consumidores de las mismas. La imagen actúa como alfabeto codificado de la sociedad y su historia.

En torno al arte público se han generado diversidad de conceptos, que designan diversidad de prácticas que se realizan con ese sentido, con el de ser público y para el público, y que ha generado un vocabulario que desde el punto de vista de la interrelación con el espacio, el lugar y los espectadores, puede desdibujar en ocasiones las intenciones de los artistas, y parecer arbitrario su carácter. Pero en la red, nada parece azaroso. Se estudia el perfil del consumidor, las características del producto que entendido este como producto artístico, engloba también conceptos como la interpretación combinada con la reflexión y participación a través de un particular registro: “me gusta”.

3. Al margen de la pintura.

El impacto real de la imagen en nuestros días es relativo a la velocidad en que se puede acceder a ella. Por supuesto depende del contexto y de la situación cultural. Hughes (2009) adopta una postura sobre el análisis de la función del arte en torno a la Mona Lisa (1)

“[...]Si el arte no puede hablarnos del mundo en que vivimos, entonces creo que su existencia no tiene mucho sentido, y eso es algo que vamos a tener que afrontar cada vez más con el paso de los años, esa desagradable pregunta que no solía hacerse porque siempre se daba por hecho que ya se había respondido mucho tiempo atrás. ¿Qué tiene de bueno el arte? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Vale la pena en

realidad lo que hace? Un arte completamente controlado en la forma en que lo está siendo actualmente va a tener que responder a estas preguntas o va a tener que morir”. (Hughes citado por Ferré, 2012)

Álvaro de los Ángeles (2010), en su intervención en el seminario de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, titulado: Memoria y Desacuerdo: Políticas de Archivo, Registro y Álbum familiar, presenta una comunicación, en la que plantea la imagen fotográfica como medio de transformación de las percepciones de la realidad. El documento y el registro de las experiencias, en la sociedad, hacen posibles las diferentes narrativas. Observar las reacciones que se efectúan, en un determinado contexto, construye también, las condiciones de actuación en los territorios en los que están actuando multitud de factores que construyen las convenciones que forman parte del espacio y los habitantes de mismo. Nueva tarea de organizar la forma de estar y ver el mundo, de interactuar constantemente como agente tanto activo como

pasivo del medio.

Cuando se pone como ejemplo la obra y el proceso de Eugenio Dittborn, se hace tras la reflexión a la que resulta imposible no aludir, es decir, al “contexto”. Y, además, apuntar que este, se muestra condicionado por la construcción de ideas que hemos forjado socialmente, como la vigilancia y el control, además de la estética. El deseo de inmediatez e inquietud de ubicuidad por la transmisión en directo a tiempo real existe y es patente como ítem común. Conjuntamente otro medidor importante es la cantidad de producto al que somos capaces de acceder como ciudadanos, cuales son los influjos a las que estamos sometidos y por consiguiente, cuanto de Influencer hay en uno mismo. ¿Acaso la sociedad no era un espectáculo hace cuarenta años?

En otra de las intervenciones del seminario anteriormente nombrado, que tuvo lugar en la ciudad de Huesca, además de plantearse la imagen fotográfica como un medio para pronunciar una crítica, se habló de construir un elenco ordenado de las condiciones que configuran las posibilidades de

Dittborn, E. (sin fecha) Pinturas aeropostales Recientes. Recuperado de <https://letrasenlinea.uahurtado.cl/?p=1134>

lectura de la identidad que define a una sociedad. Se trata precisamente, de la seguridad que aparenta pertenecer a un determinado espacio, y que a cargo de Miguel Moray, quedó presentada como parte de una intención por describir la conciencia de la misma. Los métodos de lectura y de interpretación de una sociedad, determinan el proceso de comprensión de los espacios que habitamos. Así mismo, las diversas formas de participación social directa, basada en las redes, con el uso de sistemas multiusuarios, influyen en la creación de obras tanto en su forma de crearlas y de compartidas o difundirlas.

Si el punto de vista se realiza desde la lectura universal, (aspecto que se comentan en un sentido más general) deberíamos ser conscientes de las percepciones generales por el hecho de que cada comunicación, apunta en reflexiones particulares, que se emiten desde el discurso personal, y que requiere de un asunto interpretativo, tanto si se es lector, como espectador, o participante activo de una acción. El ejemplo del urinario de M. Duchamp apunta a esa mirada de análisis de contexto sobre la que este artículo pretende realizar una relectura.

4. Una vez vi: La imagen como único vehículo para el consumo.

La imagen es interpretación. Hace que los códigos de identidad creen un mayor número de posibles estructuras de lecturas pero ¿Cuál es el motivo de que la sociedad consume tal cantidad de imágenes? ¿Es coherente y, sobretodo, trascendente la producción de imágenes hoy en día?

Desde una lectura en un momento cercano al presente, se pretende cuestionar de forma crítica la imagen y, la producción de las mismas. El artista Eugenio Dittborn realiza su particular aportación a sobre esta capacidad de producción con sus pintura aeropostales. En contraposición a esta metodología y con la aparición de la inteligencia artificial, el estado de imprevisibilidad y emergencia en su dependencia de sistemas artificiales plantean una ampliación de lo perceptivo, ofrecen formas difundidas de sentir entre el cuerpo y la tecnología, donde lo real y lo tecnológico aparecen como uno solo, como una nueva realidad de otras poéticas factibles.

Duchamp, M. (1917) «La Fuente» R. Mutt. Ready-made. Recuperado de <http://oa.upm.es/48267/>

En realidad, muchos de estos trabajos de arte en la red, hacen visible su funcionamiento, su estatuto, crean nuevos acontecimientos y ofrecen procesos, exponiéndose en calidad de potencia y condiciones de posibilidad. Los resultados de los trabajos no solo se presentan para disfrutarlos visualmente, sino que plantean diferentes maneras para vivenciarlos. Las formas de diálogo en otros niveles y referencias y conocimientos distintos, también las máquinas programables o de feedback. Hacen que el arte parezca conocedor y próximo al conocimiento científico y también al técnico. Un nuevo espacio de intercambio para el arte.

Al mismo tiempo, plantear una hipótesis en la que el debate intencionadamente, se dirija hacia razones sobre las premisas relacionadas con los dispositivos utilizados en los medios de consumo de imagen y, reflexionar sobre los mecanismos para saber cómo diferenciar las imágenes que hablan de arte, con las diferentes plataformas y espacios, desde donde se puede formalizar la comunicación. Si viajamos al mundo del cine, se puede deducir que el mundo es ajeno al propio protagonista y que este, es capaz de confundir el afuera, y el adentro, y que pertenece en cierto modo, a un espacio asfixiante. La imagen y los espectadores son cómplices en sus trabajos y la participación que ofrece la red, aparentemente permite tanto la entrada, como la salida al mundo que crea. El acuerdo entre realidad y ficción, parece un imposible, la peligrosidad y la angustia conduce a una sociedad a actuar con comportamientos ególatras y agresivos que ya, definían cineastas como Kafka, Cocteau, Bergman o Antonioni. La imagen, por estar adscrita a un modo de procesar la información, no necesariamente, sustituye el lenguaje de un espectador desde la misma esfera en la que está el creador.

No existe la novela sin narrador, es parte de la identidad la pericia, la sintáctica y la estilística, en la producción de imágenes, cada pixel que compone su patrimonio inmaterial, procura que el espectador pueda construir un imaginario sobre la pieza, y comentar la obra según su propio lenguaje. Puede que el arte, en algunas ocasiones aporte cultura, pero es más que nada, un instrumento que sirve al espectador para emocionarse. La emoción entendida, al igual que en la novela, como industria determinada de los matices del producto. El territorio, el lugar, y el espacio habitado, describen hábitos, usos, y costumbres. Se han transformado, y los cambios en las situaciones de los moradores, se consideran parte del imaginario de los acuerdos que,

una determinada ciudad, presentan en el espacio que queda de la experiencia. De lo que observa, de lo que imagina o piensa, y de la consideración del espacio y el tiempo que atañe al espectador que se transforma de nuevo al narrador y a lo que experimenta en el escenario.

Definido esto en palabras de Deleuze (1996), “El presente tiene que pasar para que llegue de nuevo el presente, tiene que pasar al mismo tiempo que está presente. La imagen tiene que ser por tanto, presente y pasado a la vez. Si no fuera ya pasado al mismo tiempo que presente, el presente nunca pasaría.” (p.122)

En la era de la información, el fondo de la imagen es ya una imagen y en este sentido cabe decir que la intervención social a través de los nuevos medios engendra una cantidad importante de reflexiones sobre las que analizar el sentido estético. Néstor García Canclini, advertía en el Coloquio Iberoamericano de Crítica de Arte (CICA) que “las redes sociales exhiben arte sin visión estética” (en Crónica, 2007). Intimidad Romero, (2011) en su práctica artista hace replantearse la representación general de la que disponemos como actores de una sociedad.

“la cultura es, en la actualidad, el foco de dominación preponderante sobre todo en las sociedades occidentales (...) siempre ha sido el sutil fusil del poder y más desde el desarrollo de las ciencias humanas”, mientras que, en realidad, debería tener otra función diametralmente opuesta. “Debería ser una cultura con objetivos claramente definidos, enfocados éstos a la participación del individuo en la posibilidad de la creación de la sociedad en la que vive, para no verse abocado a la queja amarga de la impotencia, o sea a una “reproducción cultural” que le resta su creatividad para lo social, desde lo político hasta lo artístico. La circunstancia de la separación está acabando con el juego de la creatividad y por tanto en alguna manera con la esencia de la vida humana”.

Plantear el material y el medio como un vehículo de estudio y de comunicación, es un parámetro que se puede analizar desde muchas perspectivas. El arte tiene la capacidad de ajustar interferencias y también de aceptar variables contextuales aumentando su capacidad de absorción y organización.

Todo lo expuesto es una reflexión sobre la huella que ha dejado el arte, sus formas y las contradicciones a las que estamos sujetos como creadores. La identidad puede ser cambiante, interesada, resulta inquietante, y el contexto forma parte del desarrollo de esta. El arte es un sistema abierto que también se plantea preguntas de forma constante. ¿Y por qué no hacerlo?

5. Conclusiones

Consideramos la pintura y en general, el estado del arte actual lleno de matices, formador de un proceso que da lugar a imágenes, a palabras, que luego, da lugar a tachones y borrones y a repeticiones de las mismas ideas. Así nos hemos referido a algunas de las obras que Marcel Dumchap transformó de una cosa a otra.

Por otro lado, se ha intentado hacer una reflexión sobre cómo se han eliminado multitud de barreras a

la hora de acceder a las exposiciones, y esto a priori puede parecer una actitud positiva para el creador que pretende acercarse a un gran número de seguidores que harán valía su obra. La obra de Eugenio Dittborn nos ha dado las claves de pronunciar un discurso que se fracciona en el viaje. Le otorga, un uso diferente al espacio donde se mueven sus obras y crea un nuevo discurso al segmentar sus piezas. Como reflexión a esto, durante el texto aparece el planteamiento sobre el acceso a la información de los creadores en las redes sociales, así, en algunas ocasiones, el abandono de las mismas puede parecer el final, pues hace ya unas décadas que el artista que trabaja en su taller de forma convencional, convive con la red y su producción es dual.

Cerrar las brechas entre el arte y la era digital parece un problema nuevo pero no lo es. Los límites pueden ser difuminados según el prisma, pero hay que reconocer que, hablar de fronteras sigue siendo necesario para el artista.

Covaleda, I. (2009). Huellas. Colección: postales y paseos II de Tu Puerta Postal, Mi Puerta Postal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ardenne, P. (2002). Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: Cendeac.

Benjamin, W. (1989). “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica”, en Discursos interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus.

Ferré, X. (2012) El impacto de lo nuevo según Robert Hughes. [Fecha de consulta: 5 de abril de 2019] Recuperado de <https://www.jotdown.es/2012/09/el-impacto-de-lo-nuevo/>

Intimidad, R. (2011). Cuestionarios sobre la industria cultural, entrevista a Intimidad Romero y otros artistas. NOTON, N.5, Julio de 2011 [Fecha de consulta: 26 de Diciembre de 2018] Recuperado de <http://nicolamariani.es/2011/09/21/llamalo-x-entrevista-con-intimidad-romero/>

Martínez, S. (2017). Globalización y circulación visual: el -con- de las imágenes. Campo de Relámpagos. [Fecha de consulta: 12 de enero de 2019] Recuperado de <http://campoderelampagos.org/critica-y-reviews/6/1/2017>

Martorel Fernández, S. (2016) Las redes sociales como medio de promoción de la práctica artística.

[En línea] 2016, 32 [Fecha de consulta: 19 de mayo de 2019] Recuperado de <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31048481013>> ISSN 1012-1587

Pardo, J.L. (1990). Deleuze: violentar el pensamiento. Madrid: Cíncel.

Segato, R. (2002). Identidades políticas y alteridades históricas: Una crítica a las certezas del pluralismo global. Revista Nueva Sociedad. N° 178. p. 105. [Fecha de consulta: 14 de mayo de 2019] Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3045_1.pdf.