

INTERPRETACIONES DEL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO

Autores: María Nazarena Mazzarini,¹ Graciela Galarza.²

Palabras Claves: Arte Contextual – Transdisciplinariedad – Proceso Creativo

La producción artística, en sus nuevas formas de indagar, ha dado lugar a prácticas contemporáneas cargadas de estrategias directas en donde las obras se convierten en acciones colaborativas.

La tensión se va a manifestar entre el Arte y la Vida Cotidiana. La praxis artística toma intencionalmente como materialidad la realidad y crea en y con ella.

Este operar obliga, del mismo modo a la praxis artística a comprender que es parte de una totalidad dinamizada en la transdisciplinariedad.

Entendiéndose esta transdisciplinariedad como proceso de experimentación, en donde la articulación experimental con otras áreas/disciplinas convierte en difuso los límites de obra tradicional.

Cambiando así, las nociones de artista, relación espectador/autor, los espacios de acción, el proceso creativo, la creación de nuevos lenguajes estéticos y la temporalidad de la obra.

¹Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata. nazarenaycia@yahoo.com.ar

²Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata. gachigalarza@hotmail.com

INTERPRETACIONES DEL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO

Introducción

La producción artística contemporánea, busca a través de nuevas formas de activación artística en el espacio público indagar, preguntar, responder y volver a preguntar, desde y hacia, la realidad. El arte actúa así, como interpelador.

Esta interpelación busca reflexionar sobre la ampliación del concepto arte y la mirada estética urbana, entrelazando miradas y acciones efímeras, intervenciones, imágenes, vivencias como “obra en proceso”, donde el espacio de la ciudad es el soporte de aquellas reflexiones visuales o textuales.

En estas prácticas contemporáneas, cargadas de estrategias directas, la realidad urbana está marcada por este continuo contagio e hibridación de imágenes, de experiencias, de códigos, de culturas. Lo privado irrumpe en lo público y lo público transforma lo privado.

La porosidad permite a cada uno descubrirse y abrirse en esta experiencia urbana.

La acción en el territorio, en el sitio a la manera de los situacionistas³ y yendo más allá a la consideración de sitios posible a los llamados “no lugares”, es donde las obras se convierten en acciones colaborativas.

Los artistas y colectivos de artistas al enfocar sus acciones en la tensión que se manifiesta entre el Arte y la Vida Cotidiana, a través de su praxis, toman intencionalmente como materialidad la realidad y mediante colaboración y acuerdos con quienes habitan/transitan por ese espacio, como una de las condiciones primarias, producen obras.

Este operar obliga, del mismo modo, a la praxis artística a comprender que es parte de una totalidad dinamizada en la transdisciplinariedad.

La transdisciplinariedad, construye una respuesta con otras disciplina, así la noción de colaboración también se puede concebir como co-creación en la acción contextual.

³Situacionismo - Corriente creada por la Internacional Situacionista (con GuyDebord a la cabeza) cuyo planteamiento central es la creación de situaciones. En este sentido una situación construida es un momento de la vida construida concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos.

Experimentación, interacción y transdisciplinariedad

Tomamos como punto de partida las diferenciaciones conceptuales entre interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, para así, entender el proceso de experimentación/articulación con otras áreas/disciplinas.

La interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación.

La aparición de las investigaciones interdisciplinarias en el siglo XX alcanzó renovaciones en el campo de las ciencias y esto lleva a plantearse nuevas expectativas, sobre todo en el marco de las ciencias sociales. Los problemas se entendían en su totalidad pero visto desde diferentes disciplinas.

Después de la segunda guerra mundial, se inicia en el mundo un giro en relación a la cooperación en donde las distintas áreas colaboraban, no ya de modo interdisciplinario, sino de modo transdisciplinario, por ejemplo el área cultural, las áreas económicas, políticas, etc. ya no se relacionan sino que se interconectan, interactuando recíprocamente entre sí.

Lo transdisciplinario se sale de los límites de lo interdisciplinario. Tiene como intención superar la fragmentación del conocimiento, más allá del enriquecimiento de las disciplinas con diferentes saberes (multidisciplinar), del intercambio epistemológico y de los métodos científicos de los saberes (interdisciplinar).⁴

Es un proceso según el cual los límites de las disciplinas individuales se trascienden para estudiar problemas desde perspectivas múltiples, con vista a generar conocimiento.

Entendemos la transdisciplinariedad como proceso de experimentación, en donde la articulación experimental con otras áreas/disciplinas convierte en difuso los límites de obra tradicional y los límites de la obra interdisciplinaria.

Cambiando así, las nociones de artista, relación espectador/autor, los espacios de acción, el proceso creativo, la creación de nuevos lenguajes estéticos y la temporalidad de la obra.

No es una disciplina sino un enfoque, un proceso para incrementar el conocimiento mediante la integración y la transformación de diferentes perspectivas gnoseológicas.

⁴Martínez Miguélez M. Transdisciplinariedad, pertinencia social e investigación. Disponible en: <http://miguelmartinezm.atspace.com/TransdiscPertinSocialInvest.html>

Se interesa por la dinámica que produce la acción simultánea de varios niveles de la realidad. Se nutre de la investigación disciplinaria que, a su vez, se establece de una manera nueva por medio del conocimiento transdisciplinario.

Como pensar operativamente, la transdisciplinariedad, en la obra de Gilberto Sparza.

La obra “Plantas Nómadas”

Dice Gilberto Sparza, “La planta nómada nace de una reflexión acerca de los entornos modificados por la actividad humana y sus consecuencias sociales y ambientales. Estos cambios abruptos, impactan en la vida de organismos que tienen que adaptarse o desaparecer.

En el caso concreto de la planta nómada, se reconfiguran varios organismos para sobrevivir de una manera simbiótica, aprovechando los nutrientes que su nuevo entorno –contaminado- le ofrece. Lo paradójico es que esta simbiosis se logra a partir de la unión de un organismo inorgánico cuyo origen está dado en la imaginación humana y cuya fabricación está ligada al propio sistema que está modificando los entornos naturales de la tierra. La planta nómada, es una especie que proviene precisamente de los procesos alienantes que está sufriendo el planeta. Es un robot de entendimiento inverso, cuyos procesos vitales no obedecen al condicionamiento de la estructura de producción de capital. Su comportamiento, su movimiento y sus tiempos, están determinados por su ciclo vital de existencia, de modo tal, que es un organismo que existe en contradicción a la aceleración del mundo que ha sido impuesta por la dinámica humana.

La dirección que traza esta investigación, obedece entonces, a la posibilidad de revertir los fenómenos que afectan a los ecosistemas y por lo tanto a otras especies. Aprender del conocimiento que las demás especies han acumulado a lo largo de millones de años para la reintegración de la materia que es modificada en el ciclo de la existencia; devolverle a la tierra la energía que nos prestó. De esta forma el entono permitirá que la especie humana permanezca.

Por otro lado, interesa señalar la problemática del agua en el contexto del mundo presente. El que una especie nueva, producto de estos procesos alienantes, aparezca - por el simple hecho de coexistir- en esas zonas de desastre ecológico, representa una manifestación que señala los graves impactos sociales y ambientales en las comunidades que alguna vez dependieron de los ríos, mismos que hoy día son el foco de su enfermedad. En este punto, es importante señalar el potencial ambiguo de la

fuerza transformadora de la especie humana, por su capacidad para destruir, pero también para restaurar. Para ello, es necesario un nuevo modelo de pensamiento que nos ubique como anticuerpos en el planeta; comprender la importancia de vivir en simbiosis con nuestro entorno y todas las especies”.⁵

La obra “Planta Nómada” nace como proceso exploratorio y de conocimiento.

Es en este proceso el artista, por un lado, indaga sobre nuevos materiales y nuevas técnicas y, por otro lado, realiza un abordaje transdisciplinar a través de la investigación, interacción, co - producción con otras disciplinas potenciando la función comunicativa en sus proyectos.

En esta coyuntura los intersticios promueven una reformulación en el proceso de la obra, donde la ciencia se entrelaza a la política y a la ecología, desdibujándose de este modo los límites.

El artista además busca que sus piezas interactivas/experimentales rompan con la cotidianeidad, planteando una invasión tecnológica en el espacio urbano.

El propósito de la obra en el contexto urbano, es que esta, se aleje de la ficción y se formule como cuerpo, simbiosis entre máquina y vida.

Así, los activismos interpelan al espectador, invitándolo a ser partícipe vital del proceso. La obra instala distintos modos de circulación, invocando otros saberes y configurando zonas sensibles que rediseñan las prácticas en una red de conexiones socioculturales.

⁵<http://www.plantasnomadas.com>

Aquellos que participan/colaboran/aportan al proceso de creación intervienen como investigadores, científicos, biólogos con la tecnología, con la robótica, con el arte transformando el/los proyectos en estructuras complejas y evolucionado transdisciplinariamente.

La heterogeneidad de estas formulaciones posibilita la irrupción de formas experimentales en circuitos alternativos, articulando y enlazando áreas supuestamente desconectadas entre sí.

El artista se transforma en un gran experimentador de todas las posibilidades que le brinda su lenguaje, en interacción con los aportes de las otras disciplinas, generando perspectivas múltiples tendientes a establecer nuevos paradigmas.

Conclusión:

El abordaje de las diferenciaciones conceptuales entre interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, nos permitió comprender el proceso de experimentación/articulación con otras áreas/disciplinas que presentan algunas obras contemporáneas.

La obra analizada “Planta Nómada” que se inicia como proceso exploratorio y de conocimiento, arroja una formulación nueva, que poéticamente da respuestas en términos de mejora en la calidad de un ecosistema al investigar la posibilidad de revertir los fenómenos que afectan a los ecosistemas y sus especies, problemáticas reales en la vida actual por ello puede ser comprendida como creación transdisciplinar.

Hoy el arte esta abordando la transdisciplinariedad, como corrimiento de sus propios límites y como construcción de conocimiento.

