

Profesora asociada, área de Pintura en Bellas Artes
Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal.

POR
María Fernández Vázquez

NO+NO versus ON+ON

“NO+NO versus ON+ON” es la no limitación, el fin de las negaciones en la creación, no más noes, para poder defender la generación de imágenes nuevas en cualquiera de sus formas y en la convivencia de los lenguajes del arte, desde un posicionamiento activo, encendido, receptivo, como artista y como espectador.

El artista es un hacedor de imágenes. La composición libre y total de la obra de arte consiste fundamentalmente en la construcción de imágenes. Y vamos a entender las imágenes del arte como un terreno de actuación en el que participan el gesto, el espacio, el tiempo y el espectador.

En Arte hablamos de gestos concretos, definidos, valientes, honestos. Una obra se sirve de ellos para configurar su imagen, que ocupará un espacio y vivirá durante un tiempo. La materialización del arte en una imagen, es una imagen que se entiende en su más amplio sentido, y que tiene en cuenta todos los posibles lenguajes artísticos, su convivencia, sus contaminaciones, y la ruptura con sus propios límites. A través de ese gesto el arte crea situaciones abiertas que van a suponer una experiencia viva y real para quien participe de ellas, para quien habite sus espacios, para quien ocupe su tiempo, para quien sea espectador de la obra de arte.

La obra se compone de gesto y pensamiento. El gesto es la materialización del arte, la imagen, que en cualquiera de sus formas, es el estímulo que desencadena la obra, que hace que ésta suceda, y que dará lugar al pensamiento. El gesto actúa en un espacio, el pensamiento durante el tiempo de la obra, y es éste el que también transforma al espectador.

Los gestos que participan en la creación de la imagen son muchos: plantear el propio proceso de trabajo como gesto en sí mismo artístico o como configuración de la obra en el espacio; exponer la vida y el pensamiento a través de la experiencia subjetiva y personal; evidenciar la acumulación o la fragmentación de los elementos de la imagen; desarrollar una investigación abierta; son todos elementos que se repiten continuamente en las pro-

Exposición 'Il round: Animal Carbón', de María Vallina en ATM Contemporary Galería Altamira, Gijón.

puestas artísticas. Muchos de estos elementos no están muy alejados de la vida cotidiana, de alguna manera pueden pertenecer a cualquiera. Sin embargo, combinados de una determinada manera y expuestos a la construcción estética de la imagen, consiguen configurar un espacio estético-artístico. Un espacio que recíprocamente se va a ir convirtiendo en la cotidianidad del arte de nuestros días. Cotidiano porque nos pertenece a todos, porque el ofrecimiento de ese espacio es la posibilidad de participar en un momento vivo, real e irrepetible.

La obra se identifica como el episodio en un tiempo y en un espacio de un proceso potencialmente ilimitado. En la obra la libre manipulación y experimentación de la materia y de sus posibilidades de interacción, inestabilidad, mutabilidad, conformarán y tendrán lugar en un espacio descentralizado que es habitado por todo el que se enfrente cuerpo a cuerpo con la imagen, el artista (hacedor de esas imágenes) y el espectador.

No puede existir una lectura

única y coherente. La imagen, en cualquiera de sus materializaciones, pasa a ser algo no definido, provisional, con el objetivo de favorecer la disociación, la indeterminación, la dispersión en la percepción, para que sea el espectador el responsable de la reconstrucción de la idea, de la sensación, de la propia experiencia.

El arte se convierte en algo variable en el mismo momento y lugar en el que sucede. La presencia del espectador y lo impredecible de sus acciones contribuyen a la creación, y sobre todo, a la propia “transformación”, el “cambio” y el “encuentro”, de la obra, que son los valores más importantes de una propuesta artística que encuentra el conflicto en su propia autodefinición.

El arte actúa en presente. Sólo el “estar” de los materiales o de los objetos que configuran la imagen es suficiente para conseguir que esa presencia viva, ese “estar” sea un “ser”, que en el espacio que ocupan esos elementos suceda la vida, exista una realidad, única, compleja, fragmentada, inestable, agitada. Las imágenes son pura presencia y puesta

en escena de la experiencia estética.

Hablamos de arte y de puesta en escena porque hablamos de la concepción de un espacio en su totalidad. El espacio que se define entre la imagen y el espectador es un todo que es parte integral de la obra, y todo lo que participe en el interior o en el exterior de ese espacio de creación es importante plástica, estética y conceptualmente.

El arte se adueña de ese espacio total y se articula sin un punto de vista fijo ni estable. Una inestabilidad que es agresiva para el espectador porque su intimidad y su autonomía son atacadas, se requiere su participación en la obra, y además, en el último momento la toma de decisiones es exclusivamente suya. El espectador vive la obra según sus propios deseos y sus propias obsesiones.

En esa identificación de la obra con el espectador un gesto cotidiano y aparentemente sencillo como extender en el espacio: ropa, bombillas, un sofá, un pasillo, exponer el propio espacio, la habitación, una montaña de car-

bón, un tejido, un trozo de hierro o un cacho de carne, un cuadro, un dibujo, una acción, un video... configura la oferta de una experiencia potencialmente ilimitada.

Se trata fundamentalmente de descontextualizar los elementos y la experiencia, a veces tan cotidianos, tan reales y tan vivos para cualquiera, que se instalan precisamente entre la vida y el arte, en el momento en el que lo individual es colectivo y viceversa, en el lugar en el que lo que pertenece a cada uno también pertenece a la experiencia del arte.

La obras adquieren en este diálogo con el espectador en la medida de lo humano, de la vida, crean una realidad en la que “sucede” el ARTE, la VIDA. Se crean relaciones recíprocas entre arte y espacio, entre espacio y espectador, entre espectador y arte.

Deberíamos habitar ese espacio del arte que nos ofrece gestos que no respetan el tiempo de la narración. Un gesto que en los lenguajes del arte se convierte en realidad, en vida.

• TABLÓN DE ANUNCIOS •

Movilidad internacional

Universa organiza una charla informativa sobre movilidad internacional que tendrá lugar el miércoles, 9 de abril, a las 11.00 horas en el aula 14 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.

Concurso

El Ayuntamiento ha convocado el curso para el diseño del cartel de la Vaquilla 2014. La fecha de presentación de trabajos es hasta el 16 de abril, Las bases se pueden consultar en la web municipal www.teruel.es.

Calendario académico

Consulta a los universitarios para opinar sobre el cambio del calendario lectivo u el traslado de los exámenes de septiembre a enero y junio. Se podrá votar este miércoles, 9 de abril, de 10.00 a 19.00 horas.

Universidad de Verano

Los interesados en participar en los cursos de la Universidad de Verano de Teruel pueden hacer sus inscripciones en la web <http://vvt.unizar.es>, donde se puede consultar toda la oferta de actividad.