

2019

Proyecto para artistas

Escuela de Sábados

**Propuesta experimental de investigación de incertidumbres y
materialización de ideas**

Dirección Marina De Caro

Introducción y marco de trabajo

Las instituciones formales dedicadas a la educación artística, en Argentina, durante la década de los 90, no daban cuenta, en sus programas académicos, de los intereses y propuestas que desarrollaban los artistas en ese momento. Como reacción a este contexto muchos artistas crearon proyectos independientes y autogestionados orientados a la formación de sus pares y al enriquecimiento del campo artístico. El objetivo en la formación de artistas por parte de estas iniciativas se entendió en la necesidad de encuentros de debate y confrontación con artistas e intelectuales argentinos donde se pudiera poner la palabra, compartir los procesos de producción y construcción de la obra. Se entendió al artista como un productor de objetos a través de los cuales circulaban y se activaban ideas.

El artista, el presente y lo tangible

Los artistas contemporáneos asumimos riesgos y hacemos muchos intentos por afectar la realidad, por abrir el mundo materializando otro o realizando acciones que cuestionen los códigos sociales y culturales con apariencia de permanentes.

El arte no sólo es visibilidad también es una experiencia manifiesta con un grito, un sonido, un movimiento, el arte es un artista convencido. La certeza es esa experiencia de un instante en el que, como artista, nos convencemos de la potencia de una idea, de un impulso, de un deseo y lo seguimos hasta el final, arriesgándolo todo. La certeza puede durar sólo unos segundo pero se hace realidad en espacios con potencia de futuro¹.

Un artista es afectado por el mundo y con sus obras propone e intenta transformarlo. Esa transformación y afectación de la realidad se ensaya en la manipulación de los materiales, en la materialización de obras de arte. Un artista transforma y materializa sus ideas y certezas en una obra de arte, el formato dependerá de las particularidades de las ideas, la subjetividad de los artistas, los contextos y las experiencias que en ellos tengamos individual y colectivamente.

Actualmente la producción artística contemporánea incorpora un nuevo paradigma. En la

¹ Marina De Caro, *El juego de la incertidumbre y la experiencia de la certeza*, Art Focus, 2017, Galería Ruth Benzacar

era de la tecnología, de los dispositivos digital, de la revisión de la idea de género y del avance del feminismo y las sexualidades disidentes, la producción artística vuelve el cuerpo del artista, EL CUERPO como pregunta y punto de partida de muchas performances, obras en diálogos con el campo escénico y el activismo político; "(...) lo que hoy rebasa el contenido de la razón se llama cuerpo: aquel del que Spinoza dice en sus escritos que aún no ha sido puesto a prueba lo suficiente, a punto que todavía ignoramos *lo que puede*, aquel que Nietzsche llama *la gran razón*; el mismo que Deleuze y Foucault ubican finalmente, en el centro de sus preocupaciones filosóficas"²

² Onfray, Michel, *La Potencia de existir, Manifiesto hedonista*, Ediciones de la Flor, 2007, Buenos Aires

¿Cómo entrenar a los artistas jóvenes en este contexto?

¿Cómo disponerlos a la creación de propuestas que no dependan solamente de los formatos hegemónicos de producción de arte contemporáneo?

¿Cómo responder a las necesidades de su sensibilidad, de su contexto y de su subjetividad?

¿Cómo trabajar para la incertidumbre que nos presenta el futuro?

¿Cómo hacer el futuro?

Escuela multidisciplinaria

Escuela de sábados

Propuesta experimental de investigación de incertidumbres y materialización de ideas

¿Cómo educar al cuerpo para que amplie su capacidad perceptiva y conceptual sin rendirse a la vista como sentido hegemónico?

“ El gusto por lo real y por la materia del mundo, las ganas de inmanencia y de lo mundano, la pasión por la textura de las cosas, la suavidad de los materiales, la encarnación de las sustancias plantea Michel Onfray en su Manifiesto Hedonista³”

La técnica en el arte contemporáneo, no es algo dado sino un espacio de trabajo, el punto inicial para la construcción conceptual de una obra. El artista puede afectar los materiales con oficios heredados, puede provocar rupturas, buscar campos sutiles, trabajar

³ Onfray, Michel, *La Potencia de existir, Manifiesto hedonista*, Ediciones de la Flor, 2007, Buenos Aires

con ideas, trabajar con vínculos sociales, compartir vivencias y experiencias, ensayar diferentes distancias de observación, crear sonidos que inventen historias, materializar deseos, mover el mundo con pequeños gestos.

La percepción es un momento clave de contacto con el mundo y la base de la futura conceptualización. Cuanto más ejercitemos nuestro cuerpo en su diálogo con el entorno más posibilidades tendremos de materializar ideas pertinentes para nuestro contexto actual.

La vista, sentido hegemónico en las artes visuales, es un sentido unidireccional, va de frente; el cuerpo, por el contrario, tiene múltiples direcciones y un campo sensible de 360 grados. El cuerpo es la técnica de acceso al mundo y cuanto más lo entrenemos y mejor lo usemos perceptivamente, más amplias serán las posibilidades de abordar una obra conceptual y materialmente.

La energía es esa capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o trabajo, o producir un cambio o una transformación y es manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro, del cuerpo del artista a la obra, de la obra al mundo. Lo racional, lo emocional, lo pulsional, lo catártico, lo sensible, lo sutil, lo sonoro, lo olfativo, el movimiento.

¿Cómo entrenarnos en cada una de estas cualidad y energías que se nos ofrece en nuestro contacto con la realidad?

Ejercicios físicos basados en técnicas de danzas y entrenamiento corporal permite a los artistas cambiar ciertos preconceptos perceptivos y entrenarse ampliando su campo de estudio y trabajo. Una visualización traslada esa experiencia al trabajo con los proyectos de arte propuestos por cada uno. Esta visualización es escrita en cada uno de sus detalles iniciando así un protocolo de trabajo personal, una base de datos e ideas a desarrollar en el taller propiamente dicho.

Entendemos así que una obra puede disparar un universo de posibilidades. Cada variación que ejercitemos sobre ella, develará una perspectiva nueva de un concepto ya dado.

- **Ejemplo de ejercicios pensados y vividos**

Corriendo la visualidad como sentido hegemónico, durante dos años ensayé una técnica que entrena al cuerpo en la vivencia de conceptos e ideas que repercuten luego en las técnicas de trabajo y realización de proyectos y obras contemporáneas.

¿Cuántas direcciones manejamos con el cuerpo?

¿Qué quiere decir 360 grados para nuestro cuerpo?

¿Como entender que la espalda no sólo es un atrás? ¿Hacia donde podemos extendernos?

¿Cuántas direcciones son potencia en una obra?

¿Qué quiere decir 360 grados para nuestro trabajo?

¿Hacia donde y hasta donde podemos poner en práctica los conceptos de nuestro trabajo artístico?

La visualización es escrita en cada uno de sus detalles iniciando así un protocolo de trabajo personal, una base de datos e ideas a desarrollar en el taller propiamente dicho.

Entendemos así que una obra se potencia en un universo de posibilidades. Cada variación que ejercitemos sobre ella, develará una perspectiva nueva de un concepto ya dado.

Trabajo realizado desde 2016 a 2019

Esta técnica fue muy exitosa en términos de conceptualización y materialización de obras a partir de este entrenamiento. Por esta razón una propuesta metodológica de taller se convirtió en una escuela. Decidí, seguir mejorando los ejercicios convocando a una bailarina y formadora de bailarines, Marina Giancaspro, para entrenar mejor el cuerpo-movimiento y una poeta y traductora, Silvana Franzetti, para trabajar el texto resultado de las visualizaciones. La formación y el método son multidisciplinarios. No necesariamente se aprende a bailar o escribir sino que se usa el cuerpo y la palabra como herramientas de acceso y ampliación de las propuestas de los artistas. Una formación multidisciplinaria , no se refiere necesariamente a trabajar las diferentes disciplinas sino a trabajar ENTRE disciplinas y entender como cada una de ellas aporta su saber a la otra. Como la escritura aporta a la obra visual y como el manejo del cuerpo aporta a la escritura y a la obra visual.

¿Cómo funciona un proceso creativo?

La figura del espectador/testigo.

La educación necesita del ensayo y error, la comprobación de su efectividad. La instancia última del aprendizaje es la puesta en palabra y la materialización de la obra. Entender lo que hacemos como artistas, generalmente resulta complejo por la falta de distancia respecto del propio trabajo. Por esta razón se busca una figura que pueda resolver el tramo final de este proceso y de muchos procesos creativos diferentes dependiendo del artista y su subjetividad, energía e intencionalidad de trabajo. La escuela de sábado intenta dar herramientas para que cada artista resuelva de manera autónoma su sistema de trabajo y formato de El espectador/testigo, la persona que nos escucha cuando aparece una idea, o lee nuestros textos resulta fundamental en cualquier proceso creativo obra. La figura del espectador/testigo, en los procesos de trabajo, funciona como una referencia externa que abre la posibilidad de poner a prueba lo realizado.. Desde la Escuela de los Sábados nos interesa incorporar esa figura de espectador/testigo de los procesos creativos y de los trabajos en proceso.

Convocamos a 10 figuras testigos que estén interesados en participar del proceso creativo de los artistas jóvenes a través de la metodología de trabajo antes descrita.

- **Propuestas de encuentro entre artista y espectador / testigo (esto era para financiar el proyecto)**

Le proponemos a la figura del espectador/testigo el siguiente cronograma de encuentros. El objetivo de los encuentros entre artistas y espectadores/testigos es no sólo establecer un encuentro formal y social sino establecer un vínculo más profundo que retroalimente el rol del artista y del espectador, ahondar en el cómo del trabajo creativo a través del año, los devaneos, idas y vueltas y la aparición de soluciones

- **Almuerzo en el taller.**

Todos los sábados al mediodía una de los artistas se encarga del almuerzo para todo el taller. El almuerzo es un gran momento de debate e intercambio de ideas. Invitamos a los espectadores/testigos a acompañarnos un sábado mediodía en nuestros almuerzos/debate. Los temas a tratar surgen espontáneamente.

- **Encuentros privados entre dos espectador/testigo y dos artista.**

Los encuentros sociales muchas veces no permiten ahondar en los procesos de trabajo de los artistas y los artistas no tienen la posibilidad de investigar en los diferentes vínculos e intereses que se tiene entre las obras y el sistema del arte, las obras y los espectadores. Proponemos encuentros entre dos artistas y dos espectadores /testigos que posibiliten un intercambio en profundidad respecto de los procesos de trabajo, desarrollo de ideas, relaciones entre el arte y el sistema del arte, relaciones entre arte y sociedad, arte y contexto internacional, etc, sin la necesidad de encerrar a la obra de arte en el mercado. Estos encuentros podrán realizarse tanto en el espacio de trabajo del artista, en un espacio público como café, galería, museo, teatro o donde decidan.

