

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS.

Elsy Zavarce - Arquitecta - Doctora / **Lourdes Peñaranda** - Arquitecta - Doctora / **Luis Gómez** - Arquitecto – Especialista.

Ponencia presentada en la III Bienal Internacional de Arte Contemporáneo X Simposio Internacional de Estética y Arte Contemporáneo

RESUMEN:

Esta ponencia tiene como objetivo discutir trabajos de Zavarce, Peñaranda y Gómez como prácticas artísticas contemporáneas; que se encuentran en la construcción de un mensaje reflexivo y el cuestionamiento a los conceptos tradicionales de la estética abordando los temas contingentes y circunstanciales de la realidad en que viven. Luis Gómez, en *0-800 Impune* (2013), expresa crudamente los números de la fatalidad y en *Lavatorio* (2013) paradójicamente nos revela el despotismo institucional como lavatorio simbólico de la sumisión política cuyo performance habla de las circunstancias institucionales y la posibilidad de redimir lo corrupto. Lourdes Peñaranda, elabora con ironía sobre el tema político en Venezuela en la serie *Indiferencia capitalista al vuelo* (2014) con imágenes de los medios intervenidas como cartel promocional, en *El que no oye no siente* (2013) presenta una reflexión sobre el clima de inseguridad y violencia que invade nuestras ciudades y en *Sobre revolución* (2002) hace referencia y se convierte en estímulo reflexivo de las fronteras de orden social y político. Elsy Zavarce, en *Dilatación de tiempos* (2013) y *La casa imaginada* (2014) exterioriza íntimas emociones de la casa de ensoñación contrastadas con la violencia permanente y cotidiana

215

215

Palabras clave: Arte contemporáneo, violencia, cotidiano, imagen

ABSTRACT:

This paper aims to discuss the Zavarce, Peñaranda and Gómez as artistic contemporary practices; that are found on the construction of a reflexive message and the questioning to the traditional concepts of the esthetic, approaching the current and circumstantial issues of the reality they lived in. Luis Gomez, on *0-800 Impune* (2013), expresses crudely the numbers of fatality, and on *Lavatorio* (2013) paradoxically reveals the institutional despotism as a symbolic sink of the political submission which talks about the institutional circumstances and the possibility of redeem the corruption. Lourdes Peñaranda, makes with irony the political theme in Venezuela on the serie *Indiferencia capitalista al vuelo* (2014) with images of the censured media as the promotional poster, on *El que no oye no siente* (2013) presents a consideration about the insecurity and violence that invades our cities, and, on *Sobre revolución* (2002) refers to and becomes reflective stimulus of social and political order. Elsy Zavarce, on *Dilatación de tiempos* (2013) and *La casa imaginada* (2014) shows intimate emotions of the dream house againts the permanent and daily violence.

Keywords: contemporary art, violence, daily, image.

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

El arte contemporáneo puede ser un accionador de la discusión crítica ante la insensibilidad del día a día. Este artículo tiene como objetivo discutir trabajos de Zavarce, Peñaranda y Gómez como prácticas artísticas contemporáneas; que se encuentran en la construcción de un mensaje reflexivo y el cuestionamiento a los conceptos tradicionales de la estética abordando los temas contingentes y circunstanciales de la realidad en que viven. Vattimo (2006), señala que la violencia puede ser un catalizador en torno a la problemática de la responsabilidad y compromiso social del arte en su capacidad de transformar a través del choque, la denuncia, el extrañamiento. En un país que la violencia es un problema habitual, los artistas no pueden hablar de la violencia. La intimidación es el terror institucional que cuestiona la libertad de expresión y la posibilidad transformadora del arte. Los proyectos proponen la construcción del mensaje en lo experiencial de las obras, el cuestionamiento a los conceptos tradicionales de la estética y el posicionamiento del artista como activista. Se plantea la necesidad de resaltar la importancia de ampliar las referencias de interpretación de las expresiones contemporáneas para posibilitar su apreciación y el acceso a la cultura contemporánea.

216

216

Indiferencia capitalista al vuelo

En la serie Lourdes Peñaranda, presenta una sátira sobre la incierta condición política en Venezuela como documentos de historias en deterioro y futuros imaginados, a través de fotografías tomadas de distintos medios de comunicación internacionales manipuladas con logos liminales de aerolíneas que operan en Venezuela a manera de un sarcástico y post-apocalíptico cartel promocional que a través de la condición de lo absurdo, invita a pensar sobre la pérdida de lo sagrado que ocasiona la indiferencia capitalista ante la cultura del miedo impuesta en nuestro país que llega a traspasar límites geográficos al evidenciar las diferencias y divergencias entre el aislamiento y la emancipación (figura 1).

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

Figura 1 Serie: Indiferencia capitalista al vuelo. Fotografía digital sobre metacrilato. Medidas: 80 x 53 cm c/u. (Peñaranda, 2014)

Con esta instalación Peñaranda presenta una reflexión sobre el clima de inseguridad y violencia que invade nuestras ciudades que se ve reflejado en el encierro por el pánico de salir al exterior, afectando el modo de vivir de los ciudadanos. La seguridad del hogar detrás de ventanas blindadas nos permite evadir en cierta medida la posibilidad de un suceso delictivo.

Que en ocasiones, estos se reducen a simples luces de colores que observamos desde nuestros refugios, en un espectáculo visual sin afectación ninguna, ya que la distancia y el encierro emulan una sensación de seguridad que llega a silenciar completamente los hechos más estridentes, como resultan las sirenas de policías y ambulancias que al detonarse ofrecen altas sensaciones de inseguridad y sobresalto (figura 2).

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

(Figura 2) El que no oye no siente. Instalación luz y sonido, Materiales: luces de policía, audífonos. Medidas variables (Peñaranda, 2013)

SOBRE REVOLUCIÓN

218

Una propuesta que conjuga y asume la posibilidad de la temporalidad de la obra en la inmediatez de la acción, junto con la posibilidad de expansión indeterminada en tiempo y espacio; ya que por ser múltiple y contemplar la movilidad al adherirse a los vehículos, resulta incierto su paradero al cruzar territorios y su longevidad será determinada por la intemperie y/o los usuarios.

El contenido de las calcomanías hace referencia y se convierte en estímulo reflexivo de las fronteras de orden social y político, ya que de manera irónica se presentan otras caras de una revolución ensimismada (sobrerevolucionada), dislocada que no termina de asumir sus propios límites (figura 3)

218

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

219

219

Figura 3. SOBRE-REVOLUCIÓN. Materiales: 2000 calcomanías para vehículos. Medidas: 21 x 7 cms. c/u.

Intervención urbana en Maracaibo y Caracas. (Peñaranda, 2000)

Lavatorio, dos propuestas...

"En este difícil momento que pasan las universidades venezolanas, y siendo parte de ellas, tengo la inminente necesidad de establecer mi postura al respecto a través de la herramienta que he intentado utilizar desde algún tiempo como medio de expresión." (Luis Gómez., 2013)

Proyecto multidisciplinar de Luis Gómez, desarrollado en dos momentos en dos ambientes, uno exterior y otro en el museo. La primera acción realizada por 12 personas, que consiste en "lavar a mano" la bandera de la Universidad, como señal de cuidar, proteger, limpiar y luego guindarlas sobre la baranda del edificio rectoral de LUZ: . Todo esto en el marco de una huelga de hambre de estudiantes, realizada en Febrero del 2013.

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

El segundo momento de Lavatorio, realizado en el Museo de arte contemporáneo (maczul) en su espacio expositivo espacio, realizándose un performance y obra en sitio, con el uso de las banderas blancas con el logotipo de la Universidad del Zulia, agua, poncheras, jabón, vinyl autoadhesivo del logotipo de la universidad del Zulia cortado en tiras y dispuesto en pared simulando un vórtice. Todo esto acompañado con música en vivo generada por estudiantes de la escuela de música y persiguió que la acción multiplicara la participación (1, se anexan los links para ver videos).

La postura de protesta, va más allá de la lucha por las reivindicaciones salariales, se propone que este conflicto viene dado por el deterioro gradual de las acciones en el transcurrir del tiempo de todos los involucrados; Autoridades, profesores, estudiantes, empleados y obreros como constructores y participantes activos de la academia. Generar una obra que llame a la reflexión, a la introspección, al cuestionarnos el papel que juegan dentro de la dinámica. (Figura 4)

Figura 4. Lavatorio. Edición espacio interior, performance realizado por Consuelo Méndez Acción realizada en el marco del Proyecto expositivo Prácticas y Teoréticas en el Museo de Arte contemporáneo del Zulia, Mayo 2013. Gómez, (2013)

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

0-800 Impune

"Según el número de denuncias que registró el Cicpc en 2011, en Venezuela ocurrieron 1.150 secuestros, es decir, una tasa de 3,8 secuestros por cada 100 mil habitantes. En el 2010 por cada 100 mil habitantes ocurrieron 48 homicidios. Venezuela encabeza la lista de países violentos de la región" (Iglesias y Ballesteros 2012)

El secuestro en Venezuela se ha "democratizado". Las cifras muestran que vivimos una sociedad sin controles, anárquica, desprotegida y sin asideros, lo que provocará sin dudas que la gente asuma en su momento la protección de su integridad...cerrando el puño con furia y sin miedos a accionar en contra de lo que ha destruido paulatinamente la tranquilidad y el sentido de pertenencia de los ciudadanos.

En este proyecto, presentada en el marco del Proyecto Furiaincidentes, violentas realidades en el año 2013. Gómez realiza una instalación que permuta en el tiempo, develando las cifras terribles de la violencia. En un marco de madera de 200x180 cm forrado con tela de algodón blanca creando un gran lienzo, se imprimió la cifra 1150 en parafina (blanco). Al bastidor fueron adosados en la parte superior, tres bolsas de plasma (con líquido coloreado de rojo) con sus catéteres y agujas terminales fijados a la tela. El goteo del líquido fue progresivamente tintando la tela hasta cubrirla completamente, al llegar el líquido a la parte reservada con parafina ésta se hizo impermeable y el líquido no se fijó a la tela y así se devela la cifra (figura 5).

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

Figura 5. 0-800 Impune: Materiales: Marco de madera de 220 x 140 cm, forrado con tela blanca con una aplicación de la mista tela con la cifra 1142. Bolsas de suero fisiológico, tinta roja, catéteres, mangueras. (Gómez 2013)

De la casa de ensoñación a la violencia permanente y cotidiana

...:si nos preguntaran cuál es el beneficio más precioso de la casa, diríamos: la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz. (Gaston Bachelard; 1965)

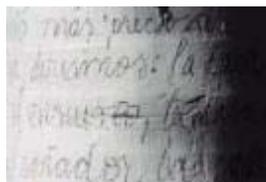
En ocasión de la expo Furia incidentes: violenta realidades. Zavarce, trabaja con el proyecto: Dilatación *de tiempos, reducto de realidades*. La obra consistía en una serie de pantallas de videos que contrastan la casa de ensoñación y la realidad que perturba. De allí que algunos videos son de la secuencia de una figura escueta de una casa de cartón, dibujos de la casa imaginada en la infancia, contrastado con el límite físico; vidrio, barrera, ventana, a través del cual se observa escenas del entorno; violento a veces, amenazador otras, en un estado de expectativa por el entorno amenazador. La serie culmina con una secuencia de un video con la transcripción del texto de Bachelard en la superficie del chaguaramo en la entrada de la casa. Concluye en la artista en texto de la entrada de la casa: *Erase la casa...Dilatación de tiempos, reducto de realidades (E. Zavarce, 2012)* (figura 6 y 7).

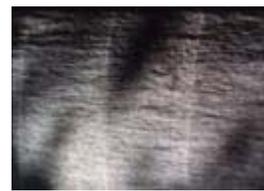
Dibujos y pinturas de La casita de ensoñación

Fotograma video de Contexto desde la casa.

Fotograma video de transcripción de texto en chaguaramo

Fotos de textura de árbol

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

Figura 6. Proyecto Furia incidentes 2012: Artista: Elsy Zavarce, 2012 Titulo: Dilatación de tiempos. Video instalación La obra consiste en una serie de pantallas de videos, dibujos y textos. Algunos videos son grabados a través de las cámaras de seguridad de la casa, otros textos transcritos y dibujos de la infancia. La instalación se realiza en una disposición en pared de aprox de 1.80 por 1.80.

223

223

Figura 7. Fotogramas de videos: video 1: camión y pared de vecino. Video 2: cerco de casa y cerco eléctrico Video3: La casita de cartón y dibujos. Video 4: Secuencia escribiendo texto. (Zavarce 2013)

Tanto las imágenes del arte como la arquitectura son representaciones metafóricas del mundo y de las condición humana (Juhani Pallasmaa, 2007).

La casa imaginada

Ante el fenómeno de la intensidad en *la superficialidad de los fenómenos*, en donde *el sentido que ya no tiende a ninguna meta lejana se "tiende en" (intendere)*... (Maffesoli, 2004: 477). El arte contemporáneo reconfigura rituales de creación, detiene la mirada a lo cotidiano, lo único no apreciado, se excede para presentar: lo singular que construye identidad... (Zavarce 2009). En la instalación *La casa imaginada (2013)*, se realiza un proceso estético con imágenes y objetos cuyos significados se desplazan de lo real a lo afectivo, de formal a lo simbólico de lo circunstancial a lo poético.

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

La instalación presentada por Zavarce (2013), en el Maczul reconfigura las relaciones entre objetos, videos y fotografías para resignificar los ambientes y experiencias íntimas, es una obra postrauma al evento de haber sido afectada la familia en un asalto al hogar y la familia (figura 8).

Figura 8. Instalación: La casa imaginada. Videos, objetos imágenes, (Zavarce2013) Obra realizada para la Exposición: Prácticas y teoréticas, Maczul 2013 curadora: Lorena Gonzales. Medio: instalación multimedia, videos, fotos, objetos .La instalación se realiza en una disposición en pared de aprox de 1.80 por 1.80.

De esta manera, el arte contemporáneo se levanta entre falsas banderas ideológicas y permite la creación de territorios existenciales que trascienden la subjetividad de la expresión individual, como afirma Guattari (2000: 79). Así, Luis Gómez, en *0-800 Impune* (2013), en *Lavatorio* (2013), Lourdes Peñaranda, en la serie *Indiferencia capitalista al vuelo* (2014) en *El que no oye no siente* (2013) en *Sobre revolución* (2002) y Elsy Zavarce, en *Dilatación de tiempos* (2013) y *La casa imaginada* (2014) exteriorizan desde el imaginario de lo singular, lo afectivo y lo humano complejas relaciones en estrategias y dispositivos de producción estética que se posicionan en lo contemporáneo trascendiendo lenguajes y discursos.

Referencias

Bachelard, G. (1965). *La poética del espacio*. Brevarios, del Fondo de Cultura Económica. México.

ESTADOS VULNERABLES, ESTÉTICAS EN CONTINGENCIAS COTIDIANAS

Elsy Zavarce / Lourdes Peñaranda / Luis Gómez

Maffesoli, M. (2004). *Posmodernidad. Las criptas de la vida*. En revista *Espacio Abierto*, volumen 13, N. ° 3 (julio-septiembre de 2004). Universidad del Zulia, Maracaibo. Venezuela. pp. 471-482.

Guattari, F. (2000). *Las tres ecologías*. Pretextos. Valencia, España.

Peñaranda, L. (2000). "Importancia de la relación entre espacio público y arte". En *Urbano Incidentes, utopías para la ciudad*. Fundación Eneincidentes. Maracaibo, Venezuela. pp. 105-109.

Iglesias y Ballesteros (2012). Noticias 24.

<http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/21579/los-secuestros-en-venezuela-un-delito-lucrativo-y-muy-a-menudo-impune/>. Consultado nov. 2011

Notas:

225

1) Este proceso quedo un registro que se encuentra en los siguientes links:

<https://www.youtube.com/watch?v=CTY65aoB5h0>,

<https://www.youtube.com/watch?v=XR0xNf5tkz4>

225