

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A. - Doctor en Filosofía Universidad Complutense de Madrid, Coordinador del Doctorado de Filosofía y del CIE. Universidad de Los Andes.

RESUMEN

Los conceptos de las Bienales Internacionales de Arte Contemporáneo llevadas a cabo en los años 2010 y 2012, en la Universidad de Los andes, Mérida-Venezuela, provocaron un diálogo entre los lenguajes virtuales y materiales. Dichos lenguajes han dominado los territorios del arte durante las dos últimas décadas apropiándose de los conceptos de las nuevas tecnologías. El formato digital le da una posible condición material, y reingresa, en desconstrucciones, a la plástica, legitimando lo real desde su deslegitimación virtual. La coexistencia de lo virtual y lo material permite abrir y llevar a patencia los dos lenguajes vivos y dominantes de nuestra época. Aquí se exponen los conceptos estéticos de ambas Bienales y se muestra la apropiación de los artistas e investigadores de ellos

15

15

Palabras claves: Arte contemporáneo, virtual, material, estética.

ABSTRAC

The concept of the international biennials of contemporary art, which had place in the Los Andes University of Merida-Venezuela in 2010 and 2012, represented and recalled a dialogue between visual and material languages been conceptualized in "from the virtual to the material" and "from the material to the virtual" respectively. These languages had been prevail over art territories for the last two decades and had appropriated of the new technologies virtual concepts. The format gives a material possible condition and reenters in deconstructions to the plastic, legitimating the real from its virtual non legitimatization. The virtual coexistence achieve between different languages of digital art -non material- allow to open and make reliable the two live and dominant languages of our time.

Key words: Biennials, contemporary art, virtual, material, visual, languages.

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

1. CONCEPTOS PARA EL CONCEPTO: Arte, artista, obra, creación, espacios y recepción en el arte y la estética contemporánea.

El concepto ampliado de arte y estética, formulado inicialmente por Nietzsche (1886) y por Heidegger (1936), es desplegado por los movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX: Fluxus, Pop Art, Minimal Art, Arte Povera, Arte Conceptual, Happenings, Performances, Body Art, Land Art, Bad-Painting (Transvanguardia Italiana, Nuevos Salvajes Alemanes y Neoexpresionismos de N.Y.), Arquitectura Postmoderna y Deconstructivista, Instalaciones, Arte Accional, Arte-Renders, Video-Art, Fotografía Digital, Entornos Virtuales, Arte Sonoro, Net-Art, etc. Allí se piensa y se realiza el sentido del arte, no desde el sujeto artista—genio moderno y su obra maestra "aurática" y "trascendente", única, irrepetible y autónoma, sino como un lugar "virtual" de diálogo conceptual de interpretaciones y valoraciones artísticas de todo lo real desde un concepto de artista des-subjetivizado.

16

16

Los nuevos conceptos tematizan un artista que no se formula creador sino des-ocultador, deconstructor e intérprete de un campo, en las fronteras de la representación, de obras desmaterializadas. Ya no es relevante para el arte contemporáneo el "sentimiento", la "sensibilidad", la "expresión", o los "juicios estéticos", sino el concepto y la investigación de-constructiva, desde donde se reelabora y reconsidera la legitimidad de toda representación.

Benjamín, Adorno y Marcuse, hicieron conscientes, al arte de la postguerra, que las mediatizaciones de la producción seriada, repetida de "formas, técnicas y estilos sin contenido" (Bretón y O. Paz) de-sublimaba e integraba el arte a la industria mediática cultural de la era post-industrial. La realidad del arte se representada como una realidad de-significada con un estigma indeterminado y ambiguo. Después de las últimas vanguardias, a mediados de los años '50, no interesa ya más al arte contemporáneo la "representación" en sí misma; ni siquiera busca "hacer visible" (Klee), sino que señala lo encubierto de toda representación e imagen y con ello des-oculta la virtualidad de lo real. Lo real es lo virtual mismo. Es interpretación y producción de sentidos y conceptos, desde "ópticas, perspectivas y valoraciones" de artistas-poiéticos que juegan con las interpretaciones en

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

juego para des-ocultar y descubrir lo oculto en lo patente. Lo real es la gran "Matrix" que el hombre-artista constituye como fenómenos conceptuales (léase concepto como interpretación en su significación hermenéutica y no en su significado platónico o cartesiano) en diálogo con tradiciones de lenguajes abiertos, múltiples y fragmentarios, y no con sentidos lógicos-rationales unidimensionales.

¿Pero esto puede llamarse aun arte? La pregunta a modo de exhortación, *¿está el arte ante su fin?* planteada ya por Hegel y vertida en consigna a mediados de los ochenta, no fue respondida definitivamente por la estética moderna. Este cambio de sentido del arte, pareció impulsarlo antes que aniquilarlo y, sin embargo, lo acercaba a sus orígenes pre-modernos: el arte como juego radicalmente libre; "sin interés" por lo agradable lo útil y lo bueno; como un concepto sin concepto; como una "mentira suficiente" cínica; como una fuerza colectiva en diálogo con interpretaciones conceptuales fragmentarias.

La evidencia de la expansión masiva de los circuitos del arte contemporáneo en los setenta y ochenta objetaban su "fin" con los hechos. La década de los '80 en las Artes Visuales, quedó señalada en la Historia del Arte como una década "impensable", "prodigiosa", y a la vez "cínica". Impregnada de formas heteróclitas, planteó una combinación caótica de tendencias, orientaciones, estilos, medios y lenguajes en expansión, desde un enfoque que disolvía los géneros del arte en el concepto virtual de Instalación. Pero no significó de ninguna manera el fin del arte, sino que aseguró un nuevo espacio para los venideros años noventa y dos mil de la expansión de los lenguajes del arte contemporáneo, Allí el diálogo entre los lenguajes no-visuales cuando no, decididamente anti-visuales y radicalmente desmaterializados, dominaron los territorios del arte con una fuerza de lenguajes que hace imposible su comprensión en una visión totalizadora.

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

En estas décadas se somatizó, se hizo cuerpo cultural, sin hacerse plenamente consciente, el concepto ampliado del arte y artista que disuelve la autonomía subjetiva, "aurática" y "autónoma" del arte; que disuelve el artista-genio, la materialidad de la obra, la creación de lo siempre-nuevo y la recepción-expresión en los espacios de la industria cultural (turística) del arte.

Se hizo posible pensar un **arte** sin fundamento, diseminado en investigaciones e interpretaciones conceptuales que dialogan más allá del mundo de la representación y la imagen moderna, abriendo un horizonte "virtual" que permitió legitimar la frase de Nietzsche, que afirma: "La apariencia no lo es todo, es lo único" y que sentencia que "todo lo real es arte", que "todo lo real es virtual", que "lo virtual es lo material", que "el concepto es lo material" mismo.

18

Estas décadas empezaron a pensar el **artista**, como un investigador y "realizador" conceptual (ya no como sujeto genio). Este se auto-comprendió como un intérprete en diálogo con interpretaciones en juego que desconstruyen lo no representado en las fronteras de lo representado, en los límites de la imagen, que aparece y se oculta y que se señala a sí misma como lo propiamente real, esto es, como arte.

18

La **obra de arte** desmaterializada (ya no objetual, maestra y trascendente) deja de ser obra y se disuelve en interpretaciones del artista y el espectador, al ser habitada en su virtualidad conceptual como mera perspectiva, valoración y óptica pre-interpretada. A su vez, se legitima el camino de la desintegración física de la obra en lo absolutamente efímero, donde sólo está en la acción-interpretación del artista o del espectador (que se hacen uno con la obra de arte) y muere en el "clima estético" que se habita. La materialidad es sólo un "campo estético" abierto por la obra.

La **recepción** en el arte en los noventa y el dos mil ya no se da en los espacios del arte - el Museo, la Sala de Conciertos, el Teatro, la Sala de Cine, etc. - espacios para la adecuada expresión de la subjetividad del artista a través de la obra y la pasiva recepción de un espectador que se deja "expresar". Se desplaza a territorios de lo atópico y distópico en los suburbios

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

del arte, diseminados en lo virtual efímero urbano sin límites.

La **creación** se piensa como **des-ocultamiento o des-cubrimiento**, como investigación y concepto en dialogo con los otros, en juegos de interpretación artísticos abiertos, que abre lo oculto para sostenerlo en el ocultamiento. Este sentido de creación para el arte actual es totalmente ajeno a la inspiración o la iluminación que emerge del talento del artista moderno que crea de la nada, lo absolutamente nuevo y original y pretende ser, lo nuevo ejemplar-clásico-trascendente. El des-ocultar se propone abrir lo oculto para descubrir, en la representación y la imagen, lo no mostrado que sostiene la que aparece. Pero, a la vez, lo quiere preservar como encubierto, como una no-representación conceptual, como un claro-oscuro en la interpretación artística que señala la no-verdad de lo real patente.

19

Sobre estos presupuestos conceptuales se produjeron los conceptos del VIII y el XI Simposio Internacional de Arte y Estética Contemporánea y de las Bienales Internacionales de Arte Contemporáneo ULA 2010 y 2012.

19

2. CONCEPTO DE LA BIENAL 2010.

La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, ULA-2010, "La Pantalla y el Marco", de lo Virtual (entre 17" y 21") a lo Material (entre 21" y 34"), en Homenaje a Manuel de la Fuente, realizada del 01 noviembre al 15 de diciembre de 2010 en Mérida, Venezuela, convocó al diálogo entre los lenguajes visuales radicalmente desmaterializados que dominan los territorios de las dos últimas décadas y los que, apropiándose de los conceptos virtuales de las nuevas tecnologías, retornan a los formatos y elementos materiales en el concepto "Marco". No se trata del camino de la pintura hacia lo virtual sino de su posterior retorno al "Marco", a su dominio físico, pero infiltrado por los lenguajes electrónicos de la "Pantalla". El formato de la "Pantalla" le da una posible condición material, y reingresa, en desconstrucciones, a la plástica, legitimando lo real desde su deslegitimación virtual.

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

La coexistencia de lo virtual (de la "Pantalla"), realizados en los diversos lenguajes del arte digital - no material- (Video-arte, Net. Art -Red Arte- Arte sonoro-visual, Maquetas Digitales Arquitectónicas 3D, Video juego artístico, Hologramas, Fotografía digital, Cine-Átomo, Entornos virtuales, con la materialidad visual del "Marco", en todas sus fusiones (pintura, grabados, fotografía, serigrafía, ensamblajes, técnicas mixtas, etc.), permitió abrir y llevar a patencia los dos lenguajes vivos y dominantes de nuestra época.

Se propuso un formato determinado, entre 17" y 21", para el arte digital y entre 21" y 34", para el arte material, para insistir en el espacio limitado de las pantallas electrónicas que habitamos y para des-situar simultáneamente, al ponerlos en el montaje en diálogo, a ambos lenguajes, abriendo colisiones de sentido y acercamientos que deben hacer patente lo real-ficción. De este modo se encontraron sin límites, todas las propuestas y conceptos, en el "in-situ" de la "Pantalla" y el "Marco".

Esta Bienal Internacional se realizó en diversas instalaciones de arte de la ULA y diez espacios de arte, adecuados para la Bienal, de la ciudad de Mérida, Venezuela. La organización, recepción, registro, conservación, montaje y difusión estuvo bajo la responsabilidad de la DIGECEX y la Comisión Organizadora designada por ella, que incluyó representantes de las dependencias fundamentales relacionadas con las artes visuales de la ULA: Departamento de Historia del Arte, Facultad de Arte, Facultad de Arquitectura y Diseño, el Centro de Investigaciones Estéticas y la Galería La Otra Banda.

Participaron más de doscientos artistas venezolanos y extranjeros con obras de creación individual o colectiva. Fueron seleccionados sesenta y seis (66) de ellos: treinta y cuatro (34) obras materiales y treinta y dos (32)

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

digitales. La Iª Bienal Internacional de Arte Contemporáneo "La Pantalla y el Marco" tuvo dos modalidades de participación: Arte digital y Arte material:

En la Modalidad Arte Digital participaron proyectos realizados en los diversos lenguajes del arte digital (no material): Video-arte, Net. Art (Red Arte) Arte sonoro-visual, Maquetas Digitales Arquitectónicas 3D (Renders), Video juego artístico, Hologramas, Fotografía digital, Cine-Átomo, Entornos virtuales. Los trabajos fueron proyectados en un formato de 17" y 21".

En la Modalidad Arte Material participaron propuestas de todos los lenguajes artísticos, que utilizan materiales contenidos en un marco: Pintura, Dibujo, Artes Gráficas, Fotografía física, Ensamblajes y técnicas mixtas. Las obras estuvieron contenidas en un "marco" de 21" a 34".¹

21

21

3. CONCEPTO DE LA BIENAL 2012.

La II Bienal Internacional de arte Contemporáneo, ULA 2012, "De lo material a lo Virtual, 3 Conceptos: Orquesta, Belleza, Vinotinto; 3 Problemas: Aula, Rancho, Urna", Homenaje a Carlos Castillo, Diego Rísquez y Jacobo Borges, tuvo lugar en el marco del IX Simposio Internacional de Estética, del 01 de noviembre al 15 de diciembre de 2012, Mérida, Venezuela. Esta Bienal invierte el concepto de la Bienal de 2010 que proponía el retorno de lo Virtual a lo Material.

La desmaterialización no sólo abre la obra en el concepto, en los juegos de interpretación que la vierten más en un campo estético que en una obra maestra, irremplazable, autónoma y aurática. La desmaterialización se

¹ El jurado de admisión estuvo conformado Yucef Merhi, Elizabeth Marín y Mauricio Navia A. El jurado de calificación estuvo compuesto por tres (3) jurados, distintos al de selección, de reconocido prestigio nacional e internacional: Carlos Castillo, María Luz Cárdenas y Nilo Casares (España). Se otorgó los siguientes premios: Gran Premio, consistente en Diploma de Honor y premio en efectivo para la mejor obra de la Bienal 20.000 Bsf. Premio Modalidad Arte Digital, consistente en Diploma de Honor y pasajes y alojamiento por tres noches en los Roques. Premio Modalidad Arte Material, consistente en Diploma de Honor y pasajes y alojamiento por tres noches en Canaima. Se otorgaron dos menciones honoríficas por modalidad sin premio.

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

traduce en interpretaciones conceptuales que habitan en ópticas y climas artísticos cuya legitimidad como arte está en su disolución material, en la liberación de la obra y de la subjetividad expresiva del artista (y su espectador) para situarse en el rizoma virtual de múltiples perspectivas que no tienen que encontrarse (ni siquiera buscarse).

Allí no es posible una sola recepción (ni crítica), sino múltiples en expansión. No se crea algo nuevo (obras de arte trascendentes e intercambiables) sino se descubre, se desoculta lo latente en el concepto de investigaciones e interpretaciones artísticas alejadas de las imágenes y representaciones. Lo virtual desacredita el valor de lo material que quiere permanecer y hacerse clásico. Lo virtual juega con la velocidad de lo efímero y tiene la fuerza de los extremos de la imaginación que la *Hight Tech* digital permite alcanzar. La inocencia transgresora de lo onírico, lo "espiritual", la abstracción y la expresión, así como el frío cinismo de las súper-imágenes y anti-imágenes, del "menos es más y menos", de las instalaciones, el net art, los hologramas y entornos multimedia, se vuelven, en la realidad virtual, fragmentos de una *Matrix* en construcción a través de programas que han destruido todo sueño futurista y toda perversión de mundos pos apocalípticos. Allí los artistas virtuales intervienen deconstruyendo sentidos y desocultando realidades que sólo hoy se hacen posibles. Libre de lo material, lo virtual sale de las redes e interviene toda posible materialidad buscando que lo real mismo se reconozca y sea posible desde lo virtual.

La II Bienal Internacional de arte Contemporáneo, ULA 2012, quiso tematizar un país virtual desde su materialidad fáctica de los 2000. Para ello se ordenan 3 conceptos y 3 problemas en diálogo de contraste, pero sin opuestos y sin una lógica estética o política delimitada o difusa. Más bien se trata de estimular la interpretación de la investigación de los artistas sin fijar límites ni extremos, sino abriendo un diálogo en juego libre sobre uno, varios o todos los horizontes temáticos.

La Orquesta apunta al arte menos material, el más efímero, el lenguaje del tiempo y el devenir, el más denso, abstracto e indeterminado, el que nos atraviesa entre los silencios y es, en su más alta realización, producto de la

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

facticidad inmanente de la materialidad de la Orquesta. Este fenómeno, el más grande de la inteligencia artística, produce un país virtual, pero acaso más real que el material.

La Belleza piensa contra la estética de la fealdad, de la pobreza, de lo outsider, contra lo que nos iguala desde lo bajo. Es la rebelión de la belleza y la inteligencia más allá de la misses, de la moda y la naturaleza del trópico y, con ellas, el lugar desde donde el país se produce y mira en su belleza virtual.

La Vinotinto habla de lo imposible, del sueño virtual que, sin infraestructura material, se hace real. Vierte un concepto en algo más que un deporte, que una industria; que una estadística, lo vierte en la ilusión y la estética de una década virtual de un país, que supera toda materialidad.

23

La Urna nos muestra consumidores de nuestra muerte, de la violencia latente cotidiana que nos espera en su materialidad cruel, haciendo la vida un estado virtual pendiente por su Urna. Además piensa en la Urna Electoral como el consumo de un ritual que deposita su futuro material en una caja virtual que se aleja y olvida volviéndose contra sí.

23

El Aula fusiona el problema, diseminado en el concepto de la "alta" Educación, la virtualidad universal de las Universidades y la ilegitimidad del valor del saber. El saber (reconocido como arte) se vuelve programador de mundos y realidades virtuales (el Aula se desmaterializa). No se trata del Aula "a distancia" (clases virtuales) sino la diversidad de Aulas (epístemes "débiles" del saber e Instituciones paralelas) que se oponen en modelos de sueños modernos (realidades virtuales) y destruyen su promesa de universales del saber.

El Rancho es la vivienda arquetípica universal de la catástrofe moderna. Allí lo material se hace crudo y bruto. Lo desplazado, lo segregado, lo miserable se vuelve el "no lugar" que se repite y serializa en los submundos de los excluidos. Y contiene, como su negativo, las "soluciones" virtuales de la

CONCEPTOS DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ULA, 2010-2012, "DE LO VIRTUAL A LO MATERIAL" Y "DE LO MATERIAL A LO VIRTUAL"

Mauricio Navia A.

vivienda. La arquitectura ha creado modelos urbanos virtuales contra "el Rancho". Sus "soluciones" incluyen nuevas catástrofes y se hacen cada vez "mas virtuales" mientras "el Rancho" deja de ser paisaje y se hace lo urbano.

La organización, recepción, registro, conservación, montaje y difusión estuvo bajo la responsabilidad de la DIGECEX y la Comisión Organizadora, designada por ella, que incluyó representantes de las dependencias fundamentales relacionadas con las artes visuales de la ULA: Facultad de Arquitectura y Diseño: José Luis Chacón, Escuela Nacional de Medios Audiovisuales: Leonardo Henríquez, Departamento de Historia del Arte: Elizabeth Marín, Facultad de Arte: Andrés Suzzarini Bronto y DIGECEX: Mauricio Navia A. Participaron artistas venezolanos y extranjeros con obras de creación individual o colectiva realizadas entre agosto 2010 y agosto 2012, de carácter inédito y referido a los lineamientos temáticos de la Bienal: Tres Conceptos (la Orquesta, la Belleza, la Vinotinto), Tres Problemas (el Aula, el Rancho, la Urna). Estos lineamientos no fueron espacios desterritorializados fijos, sino combinatorios.

Tuvo como modalidad de participación obras en Formato Digital. Las obras se refirieron a los conceptos y problemas temáticos utilizando las tecnologías digitales actuales: Video-arte, Fotografía Digital, Arte Sonoro-Visual, Maquetas Digitales Arquitectónicas 3D (Renders), Cine-Átomo, Registro de obras materiales (documentos en Video o Fotografía Digital, de obras, en espacios públicos o privados, sobre los lineamientos temáticos de la Bienal), Cortometrajes, Entornos Virtuales, Arte Sonoro, Hologramas, Net-Art, y otros. La duración de cada obra fue de un máximo de 3 minutos. Los trabajos seleccionados fueron presentados en las instalaciones de arte de la ULA y espacios de arte seleccionados y adecuados en la ciudad de Mérida.²

² El jurado de admisión estuvo conformado por tres especialistas en arte contemporáneo: Maria Angélica Rivas, Andrés Suzarinni (Bronto) y Elizabeth Marín. El jurado de calificación estuvo compuesto por tres (3) jurados, distintos al de selección, de reconocido prestigio nacional e internacional: Breno Oneto (Chile), Antonio Salcedo (España) y Teresa Mulet (Venezuela).

La apertura de la Bienal tuvo lugar el 1 de noviembre de 2012, en el Auditorio César Rengifo, en el marco del IX Simposio Internacional de Estética. Contó con artistas internacionales y nacionales invitados. Se otorgó un Gran Premio en efectivo para la mejor obra de la Bienal de 15.000 Bs. y un segundo premio de 5.000 Bs.

