

El uso simbólico de los objetos para acciones artísticas; DESCRIPCIÓN Y REVISIÓN DE MI PRÁCTICA ARTÍSTICA.

Antes de la destrucción

Esta rosa ha sido cortada para mí. Estaba en el jardín junto con otras rosas, pero esta rosa me la han dado a mí para hacerme feliz y que me haga sentir viva. Estoy sosteniendo un vaso con tres flores en el interior. La que esta en medio es la que no puedo dejar de oler. Ya esta muerta, pero todavía huele bien. Tiene algún tipo de aroma. Esta en una rosa tan noble que incluso ya muerta lucha para ser agradable. Esta rosa lucha para mantenerme viva a pesar de que ya esta muerta. La huelo y sé que se ha ido para siempre, nunca volverá. La rosa artificial es el más hermosa de todas, siempre será hermosa, aunque sé que no es real. La rosa de la izquierda aún mantiene su forma. Tiene la misma estructura. No cambia.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de este ensayo voy a describir y evaluar el uso simbólico de los objetos en las acciones artísticas.

En primer lugar, voy a citar la comprensión general y mi propia comprensión de las palabras: *símbolo*, *objeto* y *acción*. En segundo lugar, voy a citar algunas obras de la historia del arte occidental, donde estos conceptos están presentes en relación a la noción de belleza. Por último, voy a relacionar estos conceptos y obras de arte occidentales a mi propia práctica artística.

Símbolos, objetos y acciones

De acuerdo con el "El Diccionario Inglés de Oxford" un símbolo es una marca o caracteres que se utiliza como una representación convencional de un objeto, función o proceso, por ejemplo, la letra designada para un elemento químico o un carácter en notación musical. El símbolo es una forma o un signo utilizado para representar algo, como una organización, por ejemplo, una cruz roja o una estrella de David. Es una cosa que representa o significa otra cosa, especialmente a los objetos materiales que representan algo abstracto: la limusina fue otro símbolo de su riqueza y autoridad. Para mí, un símbolo es una idea cultural construida que puede o no tener una forma volumétrica. Así, las personas pueden visualizarlo. Las personas aprenden a reconocer los símbolos y las ideas detrás de ellos. Algunas comunidades pueden entender las ideas detrás de los símbolos de diferentes maneras o identificarlos con nuevas ideas.

Hay diferentes tipos de objetos, pero en este ensayo me centraré en los domésticos y los contemplativas. El Diccionario de Oxford describe los objetos como una cosa material que puede ser visto y tocado. Para mí un objeto doméstico tiene una función y se utiliza en los hogares y un objeto de contemplación es una cosa material que también se puede ver, pero no siempre se puede tocar. Las esculturas son objetos contemplativos que se pueden ver y pero no tocar, si éstos se colocan en los museos y en las galerías. Las esculturas no pueden ser tocados por razones de seguridad o con fines de conservación. En contraste con estos dos primeros conceptos, una acción implica el movimiento. Una acción puede ser un simple gesto o una actividad compleja. En el arte contemporáneo una acción realizada por un artista es una estrategia común para transmitir una experiencia estética. En mi práctica artística utilizo objetos en acciones que simbolizan la violencia.

En mi práctica artística utilizo diferentes tipos de objetos como imágenes, objetos domésticos, como escobas y cepillos. Altero su apariencia y creo una acción con ellos. Altero la apariencia de las escobas o de los cepillos quitándoles las cerdas y reemplazándolos por flores. Por lo tanto, estoy no sólo cambiando la apariencia de escobas y cepillos, pero también estoy variando el uso de las flores. En general, las flores son consideradas como bellas y algunas se cultivan en invernaderos. En mi trabajo, el uso de las flores no sólo está relacionado con una concepción de belleza, sino también de sufrimiento y de dolor. Como ejemplos voy a describir tres pinturas que han desencadenado mi interés en el uso de las flores en mi práctica artística.

Mi primer ejemplo se encuentra en las flores de la pintura de los prerrafaelistas, 'Covent Thoughts', de Charles Alston Collins¹, en este cuadro se observa una monja sosteniendo un pasiflora. Su cuerpo está cubierto con ropa blanca y sólo podemos ver su rostro y sus manos sosteniendo una flor y un libro de imágenes. Un jardín bien diseñado, con flores de temporada y un hermoso estanque la rodean. Esta es una obra maestra que muestra que se ha observado detalladamente un jardín antes de retratarlo. La mujer a pesar de estar cubierta con un vestido blanco, se ve joven. La mujer vestida con un traje de monja, sugiere que ha dedicado su vida a Jesucristo. Su postura contemplativa contrasta con la imagen de la crucifixión de Cristo. Desde mi punto de vista, las flores son el símbolo de frescura y pureza. Aunque se puede observar que el cuerpo de la monja está allí, no sabemos lo que ella está pensando. Por un lado, la acumulación de flores y el extremo detalle en retratarlas nos asombra, pero por otro lado, la posición corporal de la mujer establece los límites de su intimidad. Lo que vemos en ella no es su belleza, pero su silencio.

Otro caso de la utilización de las flores se ve en 'Gentle Spring' de Frederick Sandys², otro cuadro bello³ donde una joven blanca está rodeada de naturaleza. Los árboles y las flores están floreciendo a su alrededor. Coloridas flores están a sus pies. La frescura de su cuerpo destaca con su entorno. Ambas imágenes son acerca de la primavera y los espacios abiertos.

La pintura, "The Deposition" de Anthony Van Dick⁴ es muy atractivo para mi práctica artística también. En esta pintura hay una corona de espinas, un martillo y unas pinzas a los pies de Jesucristo. Jesús es un cuerpo joven con rastro de que ha sido torturado y asesinado con esas herramientas, todo lo que ha quedado es un cuerpo joven y sin vida. El color de la sangre es muy brillante y la escena es muy dramática. Durante este tiempo, el autor pudo haber enfrentado algunas críticas a su trabajo a causa de la brutalidad de la escena y la representación de los instrumentos de tortura. Obras como estas pinturas ilustran objetos para transmitir ciertas ideas como la belleza o el dolor y cómo en la realidad la gente les ha utilizado para diferentes propósitos. Las espinas en esta pintura se utilizaron en forma de corona para torturar un cuerpo. La pintura se ha creado para hablar de una atrocidad, pero también fue concebido como un objeto de contemplación.

Práctica artística

Las imágenes en objetos

Como cualquier otro artista, esbozo muy a menudo, y la fabricación de objetos sucede durante o después de una reflexión previa sobre una acción. Comencé a realizar una acción con mis manos y las rosas, he utilizado la máquina fotocopidora para grabar mis acciones. La máquina es testigo de lo que estoy haciendo con las flores. Las flores ya no están vivas, pero todavía se ven frescas. Las toco, y como si estuviera poniendo a prueba mi propia fuerza frente a estos frágiles objetos, juego con ellos hasta que comienzo a separarlos en pedazos con la mano o con un cuchillo. En mi obra artística, las flores simbolizan las mujeres que han perecido en condiciones de extrema violencia durante la guerra contra las drogas en México.

También tengo una serie de dibujos en los que dibujo rosas que salen de mis dedos y collages de fotos en la que tengo fotocopias de mis manos fragmentadas. Cuando hice estos dibujos lo que imaginaba y sentía era una sensación de tener espinas que salen de mis dedos. Yo sólo quería que espinas crecieran de las yemas de mis dedos. Una parte de mi cuerpo humano se convertiría en algo diferente, que puede ser algo desagradable, como esas sensación cuando se piensa que le está creciendo una uña extra, es algo muy extraño que está creciendo en usted y usted no sabe por qué está sucediendo esto.

¹ Collins, Charles Alston. (1850) Covent Thoughts [Painting] at Ashmolean.org

² Sandy, Frederick. (1904) Gentle Spring [Ppintura] en el Ashmolean.org

³ Le doy la categoría de bello basado en el tiempo invertido en hacer estas pinturas. El tiempo invertido en hacer un trabajo de arte es una característica de las personas que ha cultivado la habilidad de dedicar periodos de tiempo largos a una sola actividad.

⁴ Van Dick, Anthony. (1634) The Deposition [Painting] en el Ashmolean.org

Paralelo a esta acción, también me comprometí con la escritura libre: "El tiempo pasa y puedo sentirlo en mis manos. Puedo sentir que hay poco que pueda hacer, y que algo en mis manos está creciendo. Sólo tengo algunas herramientas para transmitir la sensación de que es desconocida en mi entorno. Sólo puede reconocerse a sí mismo dentro de sí mismo. Ni siquiera sé categorizar esta sensación si es masculina o en femenino. Debe ser masculina debido a que no puede resistir ser desconocida. Algo se acerca a través del cuerpo, a través de la piel, las capas de fuerzas reprimidas en la piel que limitan mi cuerpo desde el exterior. "

Esta serie de trabajo me llevó a la siguiente reflexión escrita: con el fin de manipular cualquier objeto, los primeros órganos que utilizo son mis manos. Las manos pueden tocar cualquier objeto y convertirlo inmediatamente en algo violento, aunque no haya sido diseñado para infligir dolor en otra persona. Como resultado de este proceso, pensé que mis manos podrían ser órganos de conciencia.

La repetición de una acción, el uso de una fotocopidora para registrarlo en una forma visual, y el posterior proceso de eliminación de las imágenes han sido un proceso fundamental principal que me llevó gradualmente a la idea de limpiar una imagen. Como he mencionado antes, utilizo diferentes tipos de flores y sobre todo las rosas en mis acciones.

En las pinturas Mughal de la India, cepillos de plumas de pavo real están representadas, por lo general para limpiar los pisos, estos cepillos se utilizaban en la vida real como escobas. Elijo trabajar con rosas y colocarlas boca abajo para barrer las imágenes con ellas.

He utilizado un conjunto de imágenes y empecé barriendo las imágenes con las rosas. Pero una serie de preguntas fueron cruciales antes de realizar esta acción. ¿Qué imagen necesitaba ser limpiada? ¿Cómo se puede limpiar una imagen? Las acciones que hago son de alguien barriendo imágenes, diferentes tipos de imágenes, incluyendo imágenes de Internet.

El proceso de selección de imágenes desde Internet y el uso de ellos como objetos es bastante problemático debido a las características de las imágenes y de dónde vienen. He tomado capturas de pantalla de un video de 'you tube' acerca de una ejecución que se ha registrado y publicado supuestamente por los cárteles de la droga de México. Estas imágenes se entienden como archivos y objetos, a pesar de que son bidimensionales. No he visto el video, pero vi la primera imagen del video, ya que un servidor de la red social Facebook lo publicó. No había tiempo para no verlo, porque no había ninguna advertencia o censura de las imágenes. Es pertinente comentar sobre este fenómeno, ya que muestra cómo los creadores no tienen control de qué tipo de material visual está siendo cargado en la red social. La BBC ha informado recientemente de un video de la decapitación de una mujer en México publicado en Facebook, noticia que se informó, y la red social tuvo que quitarlo después de varias peticiones.⁵

Este tipo de videos no son raros o inventado en México por los narcotraficantes. Se trata de una estrategia de guerra muy conocida para difundir el miedo en la población a través de la Internet, la manera más rápida de comunicarse en todo el mundo. Este tipo de evento ha sido denunciado por periodistas como Jon Lee Anderson del New Yorker, en uno de sus artículos se establece que este tipo de filmación y difusión de las atrocidades de la guerra fueron por primera vez utilizadas por el grupo terrorista Al Qaeda.⁶

Tomé una foto de la pantalla e imprimí la imagen en blanco y negro. En un momento de desesperación fotocopí la imagen varias veces e intenté fotocopiarla eliminando al fotocopiarla varias veces. La imagen se degradaba momento a momento.

Esta serie de videos utilizan un lenguaje que resume información, códigos de vulnerabilidad y de destrucción. Atrapa un mundo que no puede ser revelado en esta realidad porque hay una pantalla que separa ese mundo violento y el mundo de los observadores. Las fotocopias

⁵ Grant, Will. (2013) Facebook beheading video: Who was Mexico Jane Doe? BBC News Magazine [On line] 4 November [Accessed 4 November 2013] Available from: <http://www.bbc.co.uk/news/magazine-24772724>

⁶ Anderson, John Lee. (2013) Scenes from Atrocity. The New Yorker [On line] 16 May [Accessed 14 October 2013] Consultar en: <http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2013/05/online-killing-videos-scenes-from-an-atrocity.html>

que trabajo son la repetición y la degradación de las imágenes, es un eco de la guerra contra las drogas que degrada la sociedad. Walter Benjamin dice: "El arte es la aparición de algo lejano aunque parezca cercano."⁷ Cito a Benjamín, porque en mi trabajo artístico la realidad de las víctimas de esta guerra es distante, incluso las imágenes de los cuerpos que aparecen en el documento, no son reales. Cuando imprimí la imagen en blanco y negro creé un nuevo objeto, una imagen de formas visibles, seres humanos a punto de ser asesinados. La imagen los captura en una posición vulnerable su cuerpo posicionado, justo antes de ser torturado y ejecutado. Me relaciono con los cuerpos porque sus cuerpos se ven como el mío. Las personas que van a ser ejecutadas son todas mujeres jóvenes. La ausencia de su corporalidad se sustituye con el volumen de mi cuerpo. En el documento sólo hay manchas de carbón impresos por la luz de la máquina, como en la litografía o como en un grabado. Pero en mi mente mi cuerpo está ahí porque me reconozco con las formas impresas allí. En tan solo un momento, cuando veo la imagen, me puedo imaginar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá a los cuerpos de las mujeres. Su experiencia se transfiere a la memoria de mi cuerpo simplemente al reconocer la estructura de mi cuerpo en el suyo. Inevitablemente, me hago las preguntas: ¿El tiempo de contemplación motiva mi imaginación con una anticipación morboso de mi propia muerte y en las mismas circunstancias?

Son gente desconocida, yo personalmente nunca los he conocido, pero todavía puedo sentir empatía y afecto por ellos. Ellos, las personas que verdaderamente murieron, no puede producir discursos más allá de su muerte, entonces 'yo' soy quien puede hablar de ellos. 'Yo' como 'ellos', puedo producir discursos o algún tipo de lenguaje acerca de mi experiencia como sobreviviente, yo soy una de las sobrevivientes de esta guerra. Los sobrevivientes son los que pueden hablar de una experiencia, pero no de la experiencia de muerte, sino una experiencia de vida.

'La paradoja de la presencia se extiende al lenguaje aquí, para el nominado portavoz ('Yo' ego está ausente, no puede hablar desde la muerte, sino que en cambio, articulando la muerte de antemano tiene a alguien que hable en su nombre. Porque desde que se va a estar muerto, ya no es sujeto, ya que la muerte es una experiencia que no puede producir el habla, el sujeto sólo puede anticipar un futuro en el que toda su subjetividad está ligada en declaraciones prolépticas relativas a su capacidad de comunicarse."⁸

La fabricación de objetos en imágenes

Después de ver los vídeos que han sido censurados en 'you tube' sobre la gente siendo torturada, decidí hacer algo para detener la introyección que la imagen causó en mí. Como una sensación de desorden, decidí limpiar mi cuerpo con los pinceles y la imagen con una escoba.

El acto de la limpieza implica el movimiento. La fuerza y la concentración causan que uno sostenga la escoba o el objeto que se está limpiando con y para buscar puntos sucios. Pero no hay materiales sucios, ya sea en el cuerpo o en las imágenes. Realice la imagen de una imagen; la imagen de mi barriendo una imagen. Cubro la imagen primaria conmigo misma, como un intento de detener el complejo proceso de introyección que estas imágenes pueden instigar. He presentado estas acciones en espacios artísticos como galerías o espacios emergentes de arte y grabo estas imágenes en videos.

El acto de barrer es un acto simbólico para limpiar los recuerdos de la violencia extrema perpetrada en los cuerpos de las mujeres por los narcotraficantes. Soy un sobreviviente de la guerra contra las drogas de mi país, México, estoy dando testimonio de lo que he visto y lo que se me ha transmitido a mí a través de los medios de comunicación. Aparezco en los espacios artísticos para llevar a cabo la destrucción de la introyección de estas imágenes. Yo aparezco con mi cuerpo en el imaginario de la gente como otras mujeres han aparecido en mi imaginario también. En este punto no estoy buscando transmitir terror, si no destruirlo.

⁷ Benjamin, WALTER. (1936) The Work of Art in the Age of its Technological reproductibility. (Online) Third Edition. Harvard University: Harvard University Press. [Accessed 15 May 2013] Available from: <http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic235120.files/BenjaminWorkArt.pdf>

⁸ Townsend, CHRIS. (2008) art & death. London: I.B. TAURIS

Barro las imágenes con la escoba de flores, a veces las flores son frescas y son rosas rojas , otras veces las flores son rosas secas . La imagen que barro es la tomada de un video a los narcotraficantes. Las rosas rojas son hermosas y frescas como las hermosas mujeres de las pinturas prerrafaelitas, o tan hermosa como la sangre roja que gotea de la costilla de Jesucristo en la pintura de Van Dick 'The Deposition'. Hermosas son las rosas rojas en frente de mis ojos y repulsiva es la imagen ampliada de la ejecución de las mujeres. Cuando estos dos objetos están en contacto, cuando las rosas tocan la imagen, cuando creo la imagen de estos dos objetos en contacto, el resultado es un uso morboso de las rosas rojas vistas como objetos de contemplación que son destruidos en contra de la imagen de las personas anónimas arrodillados en espera de ser ejecutado en frente de la cámara. La gente en el contexto de la ciudad de Oxford, no saben de dónde esa imagen ni quiénes son estas personas o por qué están en esa posición, ¿por qué los asesinos tienen la cara tapada y por qué los cuerpos de las víctimas están desnudas . Pero la gente en Oxford pueden reconocer una escoba y las flores. La gente sabe de la belleza de las rosas rojas y su simbolismo en la cultura occidental. El rojo puede estar relacionado con el color de la sangre y una escoba relacionado a el acto de limpieza. Así, que el acto puede ser un acto de limpiar una imagen de la suciedad de mirar la imagen, un castigo auto-infligido al acto de ver o el acto de vivir. Si yo soy la sobreviviente que está hablando de la experiencia de supervivencia estoy destruyendo la posibilidad de crear valiosos recursos visuales de esta tragedia humana actual. Después de la limpieza destruyo los objetos que he hecho. Sin embargo, después de realizar un acto de limpieza y destrucción reciclo cuidadosamente lo que queda después del acto . Recojo todas las espinas y pedazos de las rosas que se estrellaron contra la imagen y la escoba rota. Escribo sobre las rosas. Escribo acerca de ellas antes y después de su destrucción. Si tomamos las rosas como símbolo de frescura y belleza voy a estar jugando el rol del asesino en este acto de destrucción. Utilizo elementos de la composición como el color, el contraste y yuxtaposición. El resultado es una experiencia estética para el público. Pero es problemático, ya que también puede ser como una ilustración o una repetición de un acto si no se ponen en el contexto del arte de un espacio de la galería . Este acto es un acto simbólico de la destrucción y es ficción. Que comparte algunas características con un ritual, ya que tiene una cierta estructura visual, pero no es religioso o intenta tener una narrativa.

Mis actuaciones pueden verse como representaciones ficticias de la tortura como los escritos de 'Kafka 'En la colonia penal', donde el aparato letal es una enorme y elaborada máquina de coser, esta maquina registra el hecho de que desarticular la civilización inmediatamente requiere de un retorno a la mutilación de lo domestico, la base de toda la creación. Este mundo desarticulándose, este destrucción del mundo creado, que es una objetivación externa de la experiencia psíquica de la persona en dolor, se convierte en sí misma la causa del dolor. '9

Este último párrafo leído en el libro 'The body in pain' podría hacerme reflexionar sobre la introyección que estos videos de tortura filmado por los traficantes de drogas pueden causar en la psique de las personas. Según el diccionario Oxford una introyección es la adopción inconsciente de ideas o actitudes de los demás.

En mi práctica artística una de las intenciones es pensar más allá de los actos simbólicos de destrucción. Mis acciones artísticas podrían estar haciendo visible la introyección de la anticipación de la experiencia del dolor de las mujeres durante las ejecuciones. Las rosas pueden ser los únicos hermosos objetos que pueden estar en contacto con estas imágenes dolorosas. Esto podría también ser tomado como un acto poético artístico de contacto humano entre los sobrevivientes y como una obra visceral que intenta dar sentido a la desarticulación de una civilización fuera de los espacios del primer mundo. Como un proceso conjunto, también estoy trabajando hacia la imposibilidad de que el publico pudiera generar conciencia sobre la vida de otros, incluyendo mi propia vida.

Después de la destrucción

Algunas rosas están dobladas. Ellas no dejan de moverse. Cuando la rosa se ha doblado, ya no hay belleza en ella porque ya esta rota y podrida.

⁹ SCARRY, Elaine (1985) The body in Pain. Oxford: Oxford University Press.

