

ESCÁNER CULTURAL N° 200
A MODO DE CONCLUSIONES

**‘Instalar ...la acción’
de 2005-2017**
Alberto Caballero

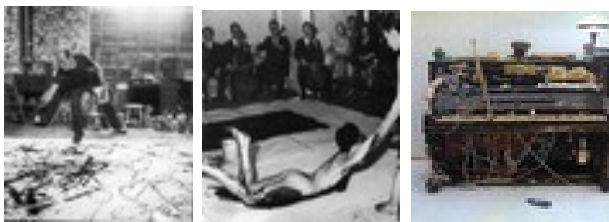
columna mensual en
Escaner Cultural/ Chile
desde el n° 103 al 199
www.escaner-cl

escaner cultural
revista virtual de arte contemporáneo y nuevas tendencias

//..realizar ... la acción...//
a modo de conclusiones

nº103 al nº199
abril 2008 a abril 2017
www.revista.escaner.cl

Si recordamos:

La primera serie, 'Instalar...lo real 1995-2005', del número 77 al 96

Tiene como objetivo recoger una serie de instalaciones, exposiciones, festivales, etc. en el periodo 1995-2005, entre la performance y los nuevos medios, de la performance como elemento más de una instalación a festivales dedicados exclusivamente a la performance. A partir del análisis de artistas/exposiciones/obras poder introducir algunos temas relacionados con 'las teorías contemporáneas (Virilio, Zizek, Agamben, etc)', cuestiones que he desarrollado en su momento en 'las lecciones' que impartí en la asignatura 'Introducción a las teorías contemporáneas' en el Máster en comisariado y prácticas culturales en arte y nuevos medios, del Mecad, Barcelona. Esta serie de notas tuvo como resultado la edición de una publicación en formato CD.

http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/instalarLoReal/cd-instalar_caballero.asp

La segunda serie del número 103 al 111

'La mujer, la mujer- artista, el arte (el objeto), de la nominación simbólica al objeto como nominación'

"Investigación que he realizado durante siete años, entre el 2001 y el 2009, donde artículo a artículo, columna tras columna, voy desarrollando las distintas variables planteadas ya en la introducción: como la mujer deja de ser objeto para el Otro a ser sujeto de sus propios proyectos, como el arte ha permitido esta inversión en la formulación subjetiva, de ser modelo a ser realizadora de su propia obra, gracias al proceso performático, con lo cuál deja de ser nominada por el otro, a adquirir nombre propio por sus producciones. El atravesamiento de la imagen y el encuentro con su nominación simbólica"

http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/RVyValldosera/realidavirt_caballero.asp

La tercera serie del número 100-101-102 luego número 113 al 124.

'Escritos Latinoamericanos'

Esta nueva serie es la primera escritura de un ciclo de conferencias dictadas en Latinoamérica entre agosto del 2005 hasta agosto 2009, principalmente en Buenos Aires, La Plata, Montevideo, Quilmes, Florencio Varela, etc. Las cuestiones aquí son el espacio, la imagen, la acción, la letra y la escritura. 'De la imagen a la letra' será el nombre definitivo al realizar la segunda escritura, esta vez en forma de libro.

http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/EspacioLetraDoraGarcia/imagenaletra_caballero.asp

100

El lugar, la operación, el objeto

En la primera parte 'el lugar la operación el objeto' vimos como la celebración de un acontecimiento...tiene *lugar o no* (plaza), y que ello implica una *acción* que el arte usa como objeto, como un modo de manifestación. Para concluir que : 'El arte toma el síntoma como su objeto, pone al síntoma en funcionamiento, hace con *marcas, huellas, objetos de deshecho, con objetos de uso publico* (como papeleras, señales de transito, etc), se manifiesta.'

101

La huella, el marcaje, la letra

En esta segunda parte intentaremos desarrollar esta cuestión: Hay celebraciones, hay acontecimientos, que han dejado marcas, huellas, señales imborrables. ¿Qué valor tienen estas

para los artistas, y por qué las usan en el arte de la acción? ¿Cuáles son las que se han transformado en objetos de uso público? Por ejemplo el nombre de una calle, en una señal de tránsito, en el nombre de una plaza, o de un barrio de la ciudad, o de un monumento. Y cuando no hay que nombrarlas, es por que pertenecen a un acontecimiento que no se puede celebrar. ¿Qué lugar ocupa esa marca, esa huella, en la obra del artista?

El objeto en su definición tiene valor de signo, y el signo no es ni mas ni menos que una letra. ¿En que registro está la letra? ¿Qué valor tiene con respecto al significante y a la significación? Ya que hemos dicho que la celebración debería tener como condición una resignificación del acontecimiento, y por lo tanto del significante. O sea, la letra se escapa a esta significación, a la acción del significante. La letra es el lado material del significante y también lo que se escapa a la significación, a la nueva celebración. Toda celebración tendrá un valor simbólico y algo que se escapa a la simbolización: la letra

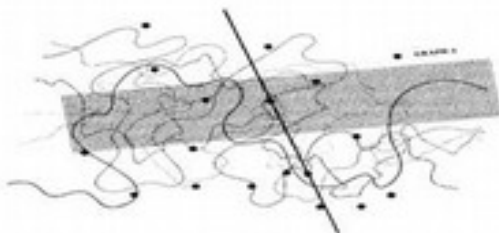
102

La fragmentación, la visualización, el dato

'La emergencia de lo virtual ante la caída de lo imaginario'

En los dos ensayos anteriores, referidos al lugar y a la marca respectivamente, ya hemos hecho referencia a este proceso de 'caída de lo imaginario' en los últimos cincuenta años: su fragilidad, su fragmentación, su falta de realización, la caída de la imagen por lo visual.

La cuarta serie, del número 125 al 143,
'John Cage: El silencio como modo de acción'

El encuentro con John Cage significó el retorno a un punto origina por un lado, y por otro a un punto final, la decadencia de las vanguardias aparentemente renovadoras y concluyentes en si mismas, y por otro la propuesta de que el retorno al origen nos permite una revisión profunda de las estructuras, de los elementos y de los valores hasta el momento considerados intocables. John Cage es un renovador absoluto de estos valores, y un defensor acérrimo a esta vuelta al origen, donde se encontrará con los tres elementos fundamentales a su hacer: el ruido, el silencio, el sonido, por un lado, y por otro saca a las artes, todas, de su encasillamiento clasificatorio y propone una revisión a fondo del tiempo y del espacio, él los denominará el tiempo y espacio sonoro.

http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/RuidoYJCage/johnCage.asp

La quinta serie desde el número 144 al 157

'David Lynch; De la metáfora delirante a la fragmentación a la letra',

No me queda muy claro por qué emprendo la escritura de esta serie de artículos sobre la obra –magistral- de David Lynch. Quizás por haber dedicado tantos años a la investigación sobre la obra de Michel Haneke, en las antípodas de Lynch,

compilada en mi libro: 'La realidad ordinaria y la obra de Michel Haneke'. Quizás porque el año 2010 se lo he dedicado a la obra de John Cage, todo un descubrimiento para mí, que me ha llevado a poder pensar sobre el valor de 'el silencio' no solo para el arte sino para el sujeto moderno. Quizás porque esto me ha llevado a leer con más detenimiento el trabajo fundante que hace Jacques Lacan sobre la obra de James Joyce, 'la estructura como una escritura'. Quizás por el prestigio incuestionable que su obra ha adquirido no sólo a nivel académico y artístico, tal que se ha hecho imprescindible para poder leer el derrotero que la imagen ha producido en el siglo XX: de Hitchcock a Lynch. Quizás por la densidad visual y de comprensión de su obra, tantas veces su visionado se me hace insoportable, atravesar lo insoportable, poder decir algo sobre lo insoportable será parte de este trabajo, espero poder cumplir con cada una de las etapas señaladas y ofrecerles el recorrido prometido.

http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/GritoyDavidLynch/davidLynch.asp

A modo de conclusión de la serie IV y V números 158-159-160-161 **La realidad pantalla**

De la inversión de la pantalla y el cine Peter Greenaway

La realidad ordinaria y el cine de Michael Haneke

De la metáfora delirante a la fragmentación a la letra en el cine David Lynch

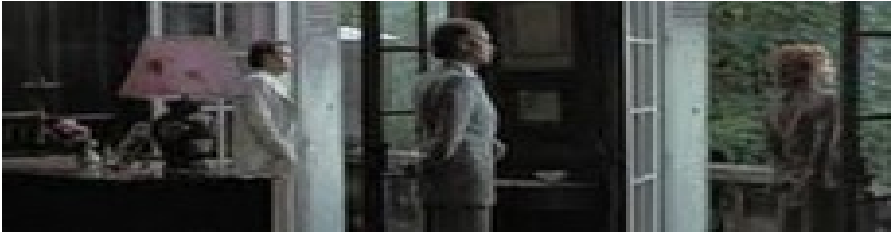
Es el cine de Peter Greenaway que me ha llevado a revisar esta cuestión fundamental: como la imagen se hace escritura, nos lleva a recordar que se trataba de la escritura de una imagen. Tres obras (dos películas y una instalación) son centrales en el repertorio de Greenaway: *The Draughtsman's Contract*, *Pillow Book*, y *The Stairs, Munich Projection*. El cine de Haneke opera con el aparato que produce la imagen y no con la imagen como producto. Esto convierte la realidad en ordinaria, ubica al espectador entre las “pantallas”, para ser, finalmente, operado por el operador: es lo que llega con el vídeo, la fotografía numérica o la videoperformance. En David Lynch el mundo se dilata y el silencio es una construcción, más allá del grito. El doble como *Sinthome*, es la apuesta central, Todo esto me lleva a pensar en esta nominación entre actor-autor y director-realizador con los que juega Lynch en el transcurso de su filmografía Esperamos que entre uno y otro podamos dar cuenta de este proceso que se ha producido, no solo en la pantalla, sino que a través de la pantalla, en el sujeto contemporáneo, es como decir en la realidad contemporánea: el paso de la realidad fantasmática, a la realidad ordinaria y de allí el salto a la realidad virtual.

http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/RealidadPantalla/realidadPantalla.asp

La sexta serie, del número 162 al 176

Mujer, performance y cine

http://www.geifco.org/Ediciones_PRO/mujerPerfor/mujeresyPerformance.asp

Las tres variables que definen y limitan esta nueva serie de artículos tienen varias lecturas. Una, mujer:performance y cine. Otra, performance: mujer y cine. Otra, cine: mujer y performance. El cine es el registro, entre otros como la fotografía, el video, el dvd, el libro de artista, de algún modo la poesía visual, o incluso el arte de participación o acción en la calle. Mi investigación empieza cuando hay una película, o una serie de películas, que muestran algo de la triada. La performance es el modo de la acción, es el modo en que se presenta, de lo fuera, no quiere decir menos importante (para el cine y para la mujer), el teatro, donde tiene como primacía la palabra, el texto; y por otro lado la danza, donde tiene como primacía la coreografía y el escenario. Lo común en el teatro y la danza es el escenario, grandes nombres han intentado sacarlos del escenario a la calle, incluso podemos decir que hay festivales internacionales que tienen como nombre 'el teatro a la calle', pero podemos llegar a decir que teatro y escenario han nacido al mismo tiempo, que representan lo mismo.

La performance es un modo de la acción más acá del texto y del escenario, cuando la acción contempla la palabra y el escenario deja de ser performance, es otra cosa: danza, teatro, circo, mimo, etc. La mujer es el objeto de esta serie, digo objeto porque no siempre es artista, quiere decir sujeto, es tomada como objeto para la performance y registrada por el cine. Pueden usar la escultura, la literatura, la música como su modo de realización, pero la condición sine qua non es que el cine la haya tomado como objeto. Veremos al final de la serie, ahora como artista, realizadora, toma la performance

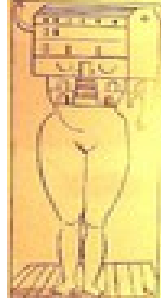
como su modo de acción (no digo como su modo de decir) y al cine como su registro, realiza el film de modo performático como hizo antes con la literatura o la escultura.

O sea, estamos diciendo que la mujer, como construcción está constituida por operaciones no-todas realizadas, está en permanente realización, o mejor aún no se realiza totalmente. Así como el hombre está constituido por su nombre (en tanto propio) por su obra (en tanto realización propia) como padre (en tanto transmisión), la mujer debe revisar esto permanentemente, no hay nombre que la nombre plenamente (hija, madre, señora, abuela, amante, etc.) no hay realización toda (Einstein), la madre es la encarnación de ese resto de operaciones no realizadas, que aunque insista no se realizan, y si en algo se realizan se realizan como goce, la tendencia no es a la ley, en tanto normalización, la tendencia a un goce que insiste una y otra vez.

Esto lo veremos cada vez en las películas, las artistas donde muestran una parte en tanto realización normalizada, dentro de la norma, y como por otra parte esa resistencia a entrar en la norma las lleva a la realización de una obra singular, que no concluye en si misma, que siempre queda algo por hacer, el ejemplo más claro es Camille Claudel entre su hermano el escritor Paul Claudel y su amante Rodin. De allí nos permite pensar que grandes del arte como Leonardo, Bacon o Artaud en esta predisposición a una obra no-acabada no implica en algún modo una posición femenina ante la obra. Pero ello implicaría otro trabajo y otro tiempo.

*...fuera de serie del número °178 al 190
del goce al nombre, una travesía*

Del 2005 al 2015, del número 77 al 176, en este recorrido han quedado conferencias, artículos, presentación en seminarios y congresos, sin publicar, o se han publicado en ediciones restringidas a determinadas

entidades, me gustaría hacer una nueva edición, que denomino '...fuera de serie', sin intención que una se relacione con la otra, no hay relación entre una y otra, aunque se podría señalar algunos ejes como son la acción, la relación siempre fallida entre teoría y arte, la obra más allá del sujeto, del artista, la obra trasciende al artista, más allá de historia y de la historia particular del artista, la obra realiza lazo social, hace lazo de una a otra, se trata de una otra lectura, de una relectura, de una nueva escritura, una reescritura.

Encontramos aquí:

1.1 'Gala, del goce al nombre, una travesía'

Texturas 7 Nuevas dimensiones del texto y de la imagen

Número dedicado a Gala.

Bilbao, 1997

y para cerrar:

La octava serie, del número 191-199

Viajes, visitas, instalaciones...

Viajes, visitas, instalaciones....son algunas notas de viajes a museos, exposiciones, instalaciones recientes, sobre cuestiones relacionadas con 'instalar...la acción'. La acción más allá de la performance, o sea de la presencia efimera del artista, de su cuerpo como objeto, que no deja resto alguno. Más allá de la performance....la instalación, intentaré señalar, apuntar particulares de cada artista. Por otro lado intentaré dar referencias bibliográficas que me han llegado recientemente, en síntesis apuntes, notas, sin intentar sacar conclusiones, ni tesis definitivas sobre algo que está en construcción. Espero vuestras aportaciones al respecto.

+ allá como cierre

Exposición

BORRADOR PARA UNA EXPOSICIÓN SIN TÍTULO (CAP. II).

CABELLO/CARCELLER...

CA2M, Mostoles, Madrid

20 ene — 7 may 2017

comisario Manuel Segade

<http://www.ca2m.org/es/en-curso/cabello-carceller>

nº 200
Para concluir

Para concluir, la experiencia me ha permitido anudar cuestiones fundamentales en mi hacer: la docencia, la investigación, la entrevista como el medio para hacer hablar al artista, la columna y la serie como la posibilidad de dar forma escrita y visual a la escritura, y finalmente la necesidad de la reescritura de la totalidad, con el consecuente cambio de forma: la publicación en formato libro.

Mi agradecimiento primero a los lectores que nos motivan en nuestra tarea diaria, a los compañeros y colegas que nos incentivan en seguir adelante y finalmente al esfuerzo y dedicación de la plana mayor de Escáner Cultural, que permite que el esfuerzo realizado se haga realidad. Mi agradecimiento particular a todos aquellos que me han ayudado con la escritura real: Didac Beltrán, Marcela Jardon, mi colaboradora más estrecha.

<http://www.geifco.org/indexACaballero2012.htm>

arte & pensamiento

Uso el pensamiento contemporáneo como aparato analítico para leer la realidad. Como un aparato analítico lógico, no histórico, ceñido a los acontecimientos, no crítico, ceñido a un juicio de valor. Para el análisis de la realidad, el arte, como el campo más importante en cuanto a la producción de realidades, también desde un análisis lógico, no histórico, no crítico, ni en cuanto a los acontecimientos que han llevado a determinada producción, ni en cuanto a la crítica como juicio de valor sobre dicha producción. La lógica y la topológica como herramientas analíticas del lugar que ocupa dicha producción, no solo para el sujeto artista sino para el lazo social que logra con ello. Un ejemplo conocido por todos es la obra de Leonardo da Vinci y la construcción del Renacimiento como nuevo aparato de lectura de la realidad, desde el 1500 hasta el 1900.

El objeto (a) y el lugar serán las dos variables fundamentales de mi trabajo analítico, el lugar que ocupa dicho objeto en la producción del sujeto y en particular del sujeto artista. ¿Porqué en particular la del sujeto artista? Porque en particular es el sujeto que va más allá del objeto, o mejor dicho sabe hacer con esa 'falta de objeto', no se queda atrapado con el goce de dicha falta, y hace más allá, nos muestra eso de manera singular. Extraído este objeto en tanto ocupa el lugar de la falta, nos pone en evidencia este vacío, este lugar vacío. Así como para el sujeto de la modernidad el objeto ya estaba instalado en relación faltante a este vacío, para el sujeto contemporáneo la falta de objeto se hizo insoportable, se trata de una instalación de ahí que 'el lugar' sea un elemento fundamental del análisis del sujeto contemporáneo, del lugar que ocupa en la sociedad donde vive, esta cuestión ya no esta predeterminada.

En cuanto al arte, esta cuestión se ha complicado, del renacimiento a la modernidad se impone como método la representación de dicho objeto en tanto faltante, da un lugar a dicha representación, erige a la representación como su herramienta princeps. Con la caída de la modernidad, ya sea por la dificultad de instalar el objeto como por el desuso de la representación como herramienta, la cuestión ha variado sustancialmente, el objeto no representa al sujeto, y la representación ya 'no representa' al sujeto en su sociedad. Estas dificultades ponen a 'el lugar' y a 'la instalación' en una posición privilegiada, se tratará de un lugar y de una instalación a 'la letra'.

La letra será la herramienta fundamental. ¿Cómo es este hacer a la letra? ¿Cómo es hacer con la letra? Estos son los últimos derroteros de esta relación entre el arte y el pensamiento que actualmente me ocupan.

Alberto Caballero es **coordinador** de GEIFC -Grupo de Estudio e Investigación de los Fenómenos Contemporáneos— y de *Action Art. Magazine sobre la acción*. **Publica:** *Instalar...la acción* en *Escáner Cultural* desde el nº 77 al nº200; *exprofesor* de la asignatura *Introducción a las teorías contemporáneas* del Máster en Comisariado y Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios, en MECAD\Media Centre d'Art i Disseny de la Escola Superior de Disseny (ESDI) y la Universitat Autònoma de Barcelona 2004-10. Ex miembro de P&S Psicoanálisis y Sociedad, Barcelona. Ex miembro de la Asociación de Interacción Arte-Psicoanálisis (AIAP), Buenos Aires, Argentina

<http://www.geifco.org/>

<http://a-caballero.blogspot.com.es/>

facebook: arte&pensamiento

acaballero@geifco.org