

Instalar...lo real

Alberto Caballero

proyecto de instalación

barcelona, 2008

Instalar... lo real

Alberto Caballero

Introducción

Sinópsis de contenidos

primera parte

De la imagen... a la acción

bibliografía

segunda parte

Realizar... la acción

bibliografía

tercera parte

Instalar... lo real

bibliografía

introducción

De la representación a la reproducción

El sujeto para 'hacerse ver' recurre al arte, el arte es el producto de dicha operación. Pero este hacerse.ver necesita de 'un operador', lo hace a través del objeto, un objeto que se ve-un objeto que no se ve, hacerse ver a través del objeto, el objeto representa como hacerse-ver.

Es con *la representación*, a través de la perspectiva, de la tercera dimensión que se puede organizar este hacer ver como un aparato mas allá del objeto, es un aparato de la representación, el objeto será de aquí en más 'un producto'.

Lacan, ya en el '56, formaliza este objeto/producto desde la teoría del espejo y más aún desde lo que denomina el espejo esférico: una representación real, una representación virtual.

Representación real/realidad virtual: la imagen no cubrirá toda 'la cosa' representada, el nombre quedará fuera de dicha representación. Es en los años 60/70 que se intenta introducir otro 'lector': el lenguaje. La semiología hará una interpretación del objeto. La imagen se hará palabra, se intenta explicar la estructura del objeto por la estructura de 'la frase', el objeto ahora será el objeto de la frase: será visto, será cortado, será pegado, será salpicado.

Pero, lo que no sabe 'el crítico' es que el lenguaje tampoco cubre 'la cosa', 'la cosa' es imposible de representar, de interpretar...siempre algo se escapa. Ya en los '70 '80 el arte trabaja con el lenguaje, pero algo queda fuera...será el cuerpo-cosa del artista. Ya no se trata de la marca, huella, rastro...que el artista deja en la superficie de la tela/papel...sino de la acción que realiza con el cuerpo-cosa.

De aquí se bifurcan dos caminos, el cuerpo-cosa y la acción que produce, por un lado y por otro la imagen ahora inmaterial que produce una acción virtual sobre la cosa. Hemos pasado sin saberlo del objeto a la realidad, ya no es una operación con el objeto, sino con la realidad que se produce, es una acción sobre la realidad. El arte es un creador de realidades, por un lado se hace realidad en el cuerpo, con la enfermedad y con la performance, y por otro el objeto se hace realidad, en los distintos modos: realidad real, realidad virtual, realidad ordinaria.

No ha cambiado 'la lectura' que hacemos del objeto, sino la posibilidad de producir nuevas realidades, hemos pasado de 'representar' a 'reproducir', de una realidad representada (el Canaletto), hemos pasado a una realidad reproducida (IKEA). El sujeto no estará representado por la realidad y sus representaciones sino será reproducido (diseñado) por los operadores económicos. Hemos dado otro salto, hemos pasado de unos operadores ópticos-semánticos a unos operadores económicos de mercado.

¿Cómo se produce esto en el arte? A través de la tarea del comisario, del curador. Un comisario, cuyo 'objeto' es la imagen, se ocupa de hacer ver y de hacer leer. *Hacer ver* una obra, implica *hacer leer*, como si de una escritura de tratara. Una obra es un tipo de escritura, que tiene sus códigos, que se puede leer, como si fuera un jeroglífico. Por otro lado el hacer leer, implica una lectura de la obra, un recorte particular de la misma, un hacer ver.

Un comisario al marcar un recorrido, en una exposición, en una instalación, está haciendo ver las obras por los espectadores, pero también está permitiendo que el espectador se deje ver, se haga leer, por las obras. Se trata de una interacción entre *dejarse ver* y *dejarse leer*.

Un recorrido por determinadas exposiciones (bienal, muestra temática, evento, festival, retrospectiva, instalación, investigación, propuesta de museo) permitirá ejemplificar este aparato ‘dejar ver / dejar leer’, y analizar en cada caso los conceptos utilizados y sus consecuencias.

Ya no será ‘una muestra’ de un determinado recorrido histórico de acontecimientos/objetos, sino es un acontecimiento en sí, un acontecimiento fundamental en el devenir del arte. De allí podríamos señalar muestras/acontecimientos que han hecho ‘historia’ en este recorrido nuevo, según Linda Kauffman nos señala: 1. *The phisical self*, de Peter Greenaway, serie de exposiciones entre 1991-1994 (la de Barcelona: ‘Icaro’ Fundación Miró 1997; 2. *Posthuman*, 1992, comisario Jeffrey Deitch; y *Abject Art: Repulsion and Desire in American Art*, Whitney Museum, 1993 (Julia Kristeva, ‘Poderes del horror’ Catálogos editora 1980).

De aquí en adelante el comisario a través de la instalación, el evento, el acontecimiento, las realizará como si de obras de arte se tratara. En Estancias, Agamben ya nos dice esto de las Exposiciones Universales, ahora ya las obras de arte no son representaciones, son cosas, son las cosas mismas, las obras de arte. Son el resto de la producción entre la ciencia y tecnología, pero que no sólo tiene un valor plus como arte, sino tiene un valor de uso, ahora es el valor de uso más ese valor plus que resignifican la obra de arte.

De esta Introducción podemos extraer los siguientes puntos:

1. Un aparato conceptual para la lectura de una instalación

hacerse ver

hacerse leer

hacerse escribir

2. El anudamiento de estas tres operaciones, posibilita la realización de otras operaciones fundamentales para la producción de la instalación, como son:

imaginarización / realización
simbolización / significación
virtualización / informatización

3. Según las que se utilicen será el producto final: una imaginarización con anudamiento simbólico, una realización con una significación nueva o no, una virtualización con una realización diferente o no.

4. Teniendo en cuenta estos tres puntos o pasos a seguir se ha elegido una serie de instalaciones que responden a una u otra operación, para mostrar qué proceso han seguido, los puntos de encuentro, mediante una selección previa:

- el tipo de instalación (bienal, retrospectiva, muestra, muestra temática, colección, etc),
- el tipo de institución (bienal, museo, galería, escuela, instalación virtual-web, etc),
- los diferentes artistas y su modo de operar,
- los diferentes comisarios y su modo de operar.

Hasta este momento, el material recopilado, clasificado, ordenado y analizado se presenta en formato web y en CD como producto, lo que tiene como defecto que se asemeja a una presentación didáctica.

Lo que se requiere para su mejor utilización es por un lado la producción de ***un libro*** que permita una lectura separada de los textos, primer tiempo, y la producción de ***una galería virtual*** que permita la visualización de las obras paralela a la lectura de los textos, segundo tiempo.

el libro

edición de los textos teóricos y de análisis de las distintas instalaciones, obras, comisarios y artistas. Además contiene una descripción del uso del cd y de la galería virtual, en web.

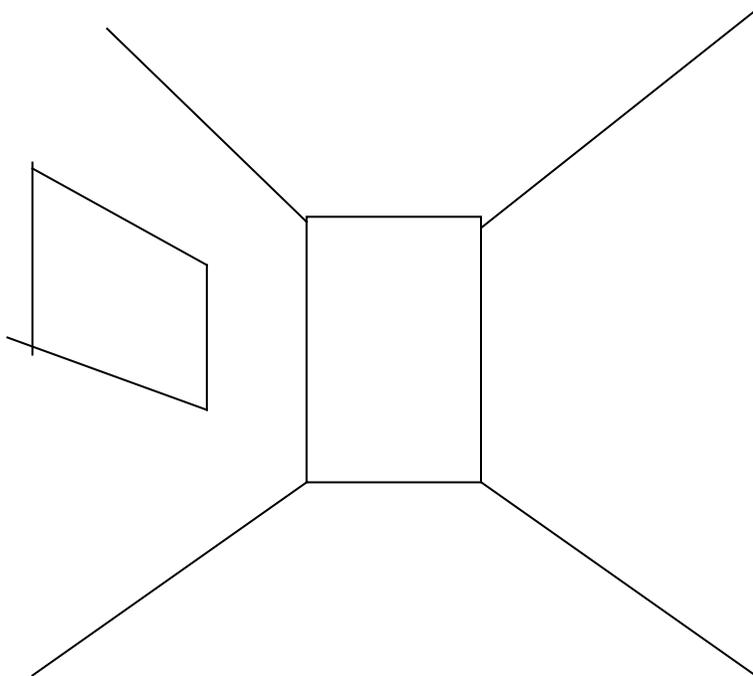
el cd

Está insertado en la contraportada del libro, contiene la edición de la galería virtual en web.

la galería virtual

Una galería virtual en web permitirá ver-leer el recorrido de las distintas instalaciones, obras y artistas...así como comisarios y entidades.

el autor

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