

“Cine club Ingenieros”

SESION CINE INDEP- 2 (3 de Febrero de 1973):

ACCIONS I TRANSFORMACIONS- JORDI BENITO

S- 8 color. 30 minutos

RECONEIXEMENT D'UN COS- ANTONI MUNTADAS

S- 8 color. 18 minutos

Las últimas tendencias en las artes plásticas han traído una serie de propuestas que han ido a aproximando las experiencias hacia una reflexión analítica del propio hecho artístico.

Esto supone un nuevo punto de observación en lo que se refiere al mecanismo de celebración plástica sustituyéndolo por un mecanismo de cuestionamiento del arte dentro del arte.

Este nuevo punto de observación no propone ni un nuevo estilo ni una nueva técnica sino una aproximación analítica a la naturaleza y función del lenguaje artístico: UNA NUEVA ACTITUD

Es importante la diferencia entre estilo y actitud, un nuevo estilo supone un nuevo lenguaje y nuevos significados. La actitud en este caso supone el análisis sobre el origen de este lenguaje en el propio artista, convirtiéndose el mismo en el material de su propia experiencia.

Para profundizar y analizar la propia naturaleza de la propuesta artística el mismo ha tenido que recorrer a metodologías pertenecientes a otras disciplinas lo cual le exige una práctica muy diferente a la utilizada hasta ahora en el dominio del arte.

La valoración, que no quiere decir sublimación, de hechos reales en función de su capacidad representativa de un contexto intelectualmente legible, es una característica de esta nueva actitud que de una manera muy general, llamamos conceptual-arte.

Esta valoración de hechos como vehículo de una lectura analítica conduce a sustituir al objeto artístico por la idea como propuesta "mentalmente interesante" que se desprende de esta nueva actitud, la que en definitiva, es este proceso reflexivo que puede dar una salida a los problemas que desde hace mucho tiempo plantea la presencia del artista en un contexto como el nuestro, dismitificando el proceso tradicional de creación utilizado hasta ahora de una manera intuitiva y culturalista.

Las propuestas dentro del campo conceptual se producen de muy diversas maneras, haciendo uso de premisas matemáticas, sociológicas, psicológicas, geológicas etc., que tratan de explicar y buscar los caminos analíticos que puedan determinar el fenómeno creativo. La materialización de las obras conceptuales son muy diversas, se utilizan el film, la fotografía, la página dactilografiada, envíos postales, acciones corporales etc., sirviéndose de ellos igualmente como soporte o documentación de una idea que propone un proceso de realización mental a compartir con el espectador-lector hacia unos resultados que no están previstos o determinados en la propuesta inicial.

El centrar la atención sobre el proceso de creación más que sobre los resultados de este proceso ha supuesto la desaparición del objeto de arte como sublimación final lo cual supone un replanteamiento en la mercantilización del arte y por lo tanto una consecuencia socio-políticas que vienen directamente implicadas a pesar de que no son el objetivo directo dentro de los planteamientos teóricos del conceptual-art.

El no proponer directamente en términos socio-políticos las premisas del arte de concepto no excluye la posibilidad de una revisión crítica de los aspectos más contradictorios que se derivan de la práctica artística como por ejemplo la "bolsa artística" con todas las consecuencias a todos los niveles que un replanteamiento de esta índole podría comportar.

Todo esto puede llegar a partir de una actitud crítica sobre el propio proceso creativo integrando al espectador-lector en este dinámica analítica y liberándolo de la contemplación mística e intuitiva del objeto sublimado.

Barcelona, Enero 1973

COLOQUIO SOBRE EL "ART CONCEPTUAL"

(PELICULAS DE BENITO Y MUNTADAS)

CARLES SANTOS- Como ya pone en el programa se ha de precisar que esto no es cine, ni pretendo nada en especial dentro del lenguaje del cine, simplemente una utilización (como habeis podido ver a veces no demasiado bien realizado) para dar una información de unas acciones determinadas, al igual como se podría usar una fotografía, un escrito o una fotocopia.

La propuesta la debemos dejar fuera del cine y enmarcarla dentro de la problemática de las artes plásticas, y esto nos lleva a otro tipo de discusión, olvidándonos que estamos en un cine-club.

Hablar del ART CONCEPTUAL es muy difícil, por ser un movimiento en funcionamiento, es algo que está en marcha... hay una parte esperanzadora en un determinado sentido y otra que dado el contexto donde estamos pueda convertirse en algo negativo, pero de momento no se puede decir nada.

La propuesta de hoy, de las dos películas que habeis visto (ACCIONS I TRANSFORMACIONS, de Jordi Benito; y RECONEIXEMENT D'UN COS, de Antoni Muntadas) es una parte muy parcial dentro del ART CONCEPTUAL dado que existen aquí unas 15 personas que trabajan en este sentido, y hay direcciones muy diversas. Ciñéndonos a estas dos películas lo primero a considerar es que carecen de una sublimación de la imagen, por ejemplo cuando sale uno y se pone un algodón en la oreja, no es sublimación de esta acción sino solamente INFORMAR de esta acción, como de muchas otras acciones cotidianas que están al alcance de todos; y es a partir de esta connotación visual que hemos de sacar el análisis sobre la actitud del artista delante de esto....

A- Esto que has dicho que no era cine, lo hemos visto todos.... tiene un valor negativo cinematográfico, ya que a pesar de todo el cine tiene una posibilidad de expresión a aprovechar...

JORDI BENITO- Pero es que aquí es como documento...

C. SANTOS- Imagínate que tuviesen una planificación cinematográfica con unos encuadres muy precisos, con unos movimientos de cámara muy estudiados... todo esto traería unas connotaciones con las cuales sería muy difícil de explicar esto (ART CONCEPTUAL)

A- Pero es que creo que esto no se debería de explicar se debería entender perfectamente. Además ese medio de expresión que es una película comporta un tipo de lenguaje...

C. SANTOS- Delante de la situación de la problemática del artista al querer mostrar esto se ha tenido que cuestionar el medio (en este caso el cine) de tal manera que se ha intentado anularlo, a pesar de que continúa siendo una cinta de celuloide... un

soporte cinematográfico, pero esto no importa mientras la información llegue al receptor (espectador) de que es una acción sencilla...

- A- Pero es que esta información podía haber llegado dando un papel explicándolo...
- B- Creo que lo que pretendéis es que la acción (determinada) que haceis transmita unos determinados conceptos, y el medio más fácil era el cine...
- J. BENITO- Si, lo de menos es el lenguaje cinematográfico, simplemente es para mostrarlo. Podríamos olvidarnos de esta propuesta.
- B- Lo que tendríamos que hacer para empezar es diferenciar las dos películas, me parece que son bastante diferentes.
- C. SANTOS- Bueno, dentro del contexto general del ART CONCEPTUAL Si, son diferentes; una es el subrayar el sentido del tacto y la otra juega más con las transformaciones.
- C- Que sentido tienes tu de la palabra "transformación"
- J. BENITO- Hay varios tipos, una es transformación total (por ejemplo la del hielo en agua, una cosa es un cuerpo y lo otro un líquido) en otro tipo de transformaciones no hay cambio de estado pero ha cambiado la forma.

(un corto silencio)

- A- Yo creo que la falta de diálogo ya refleja que así no se puede llegar a la gente, pues estas transformaciones que habeis hecho no significan nada....
- C. SANTOS- Pues ¿ que es para tí la nada o la no- nada?
- D- Si lo que se pretende es explicar una cosa cotidiana y nada más; luego, ¿ en donde puede estar el elemento artístico?
- C. SANTOS- Hasta ahora el "artista" proponía algo extraordinario, algo que no lo podía hacer todo el mundo aparte de su artesanía, por un punto de vista de concepto o actitud, esto crea una diferencia entre el artista (la clase elegida) y un público que siempre está subordinado a una crítica que está de acuerdo con el artista, que hará una lectura a un plano inferior sin ningún derecho al análisis...

El artista conceptual trata de igualar las dos cosas, trata de salir de ese mundo idealizado de "lo bello", "lo sensacional" de las críticas de arte. El ART CONCEPTUAL te obliga a unos caminos de análisis de tí mismo, pero no basta. a través de esto tienes que descubrir el proceso de aquello, lo cual

te obliga a unas prácticas muy determinadas a nivel intelectual. El ART CONCEPTUAL es un análisis sobre el propio lenguaje y sobre quien emplea este lenguaje...

- D- Pero esto no lo ha negado ningún artista
- E- Yo quiero hablar de la inutilidad de esto para nosotros, ya que nosotros no hemos participado en la acción, el tacto lo tenemos igual....
- C. SANTOS- Tampoco se trata de hacer una mística del tacto, sino que a partir de este lo que puede dar de lectura a la persona que lo hace, que te sirva para un trabajo de análisis.
- B- Entonces lo que buscáis es hacer un análisis del lenguaje, de la acción y del artista...
- C. SANTOS- Sí, el concepto dentro del arte no lo debes encontrar en la referencia visual que te dá sino en el proceso interno analítico.
- B- Quiero decir que el hecho de que el artista no mitifique lo que esté haciendo y haga algo que lo podemos hacer cualquiera, no es lo más importante...
- C. SANTOS- Tienes razón, pues esto viene connotado por las otras actitudes del artista, como pueden ser los tinglados de la crítica, las galerías, el burgués que compra como valor de especulación...
- F- Creo que lo que sería interesante de cuestionar es vuestro papel social, pues siempre somos los mismos los que venimos a este tipo de manifestaciones, y lo que no ocurre en la gente que ve estos films es que los que no están concienciados lo hagan a través de ellos, pues el público normal siempre ve estas cosas como un poco raras, incluso se han reído en la transformación del hielo en agua, todo y siendo una cosa cotidiana; entonces yo me planteo el por qué ha reído la gente, si han reído es porque ven una distancia enorme entre esta acción de la vida cotidiana y el hecho artístico... en cambio lo que vosotros desearíais es que ambas fueran el mismo hecho...
- B- ... puede que esto venga muy determinado por la clase de conceptos que transmitis, quizás conceptos muy aparte, el proceso del hielo y el agua; en la segunda película (RECONeixEMENT D'UN COS) se planteaba mejor, con todas las connotaciones que pudiera tener...
- C. SANTOS- Yo no querría que hubiesen estas connotaciones, entre una mujer y el reconocimiento táctil de una mujer.
- B- Pero para el espectador normal existen....
- C. SANTOS- depende de la persona, del contexto...

- F- Si te diriges a nosotros, quizás no nos impresione el cuerpo de una mujer desnuda, pero para la gente en general
- C. SANTOS- Lo falso del arte es que no llega nunca a la masa, es coto de una minoría, si la transformación que pretenden estas películas se produce dentro de la minoría puede traer consecuencias a través de la transformación de la propia minoría, dudo a priori que esto pueda llegar directamente a la mayoría...además estamos hablando de una connotación secundaria, la propuesta del ART CONCEPTUAL es a otros niveles, por eso va incidido a una minoría especializada por el hecho que ya ha hecho el proceso cultural que aún no ha hecho la mayoría, en bien o en mal. Debe haber una subversión de la minoría, del concepto del artista dentro de esta minoría... y quizás entonces pueda engendrar este cambio de concepto.
Mañana empezaremos una experiencia (que durará un mes) en Bañolas, lo cual nos puede servir de confrontación del ART CONCEPTUAL fuera de esta minoría de que hablamos.
- B- En sí, transmitir un concepto, que importancia tiene...
- C. SANTOS- Dentro del contexto tiene la importancia de que antes el artista no retransmita el proceso, solo el final...
- J. BENITO- el objeto, el resultado
- C. SANTOS- ahora transmite el proceso, un proceso que en realidad no tiene objeto final, lo cual permite una especulación del espectador, un análisis de un proceso en marcha...
- G- En estas películas hemos visto, como unas manifestaciones personales, acciones o transformaciones (de un señor o que hace un señor) están realizadas dentro de una casa y casi solo.... entonces pregunto: ¿por qué estas manifestaciones no las hiciste en la calle donde pudiera surgir una comunicación (positiva o negativa) con la gente?
- J. BENITO- Ya se hace, estas películas solo son una visión parcial del ART CONCEPTUAL... por ejemplo lo de Bañolas es totalmente diferente....
- B- En estas películas si bien teneis muy en cuenta la transmisión de un concepto, en cambio no poneis demasiado interés en la clase de concepto que se transmite, en conceptos que no comprometen a nada...; mientras que en la primera película la gente reía, y en la segunda no....
- C. SANTOS- Dudo un poco que la reacción del público en la segunda película sea por las razones que expones...
- F- ¿Tu por qué crees que el público en la primera película ha reído y en la segunda no?
- C. SANTOS- En nuestro país podríamos encontrar unas connotaciones que lo explicarían una mujer desnuda aún afecta, está más "tranquilo", no tiene prisa en que se acabe la película.... los minutos

pasan más rápidos....

- G- Yo creo que mientras que en la primera, por ejemplo en la transformación del hielo en agua por la acción de unos determinados movimientos de la mano podían traer unas connotaciones muy determinadas que hacían poder tomar esta acción como un símbolo fálico.... y por eso hacía gracia, eran más anecdóticas; pero en la segunda, la acción ataca mucho más (y más directamente) al espectador, además de llevar unas connotaciones no superadas, por ser inesperado por el espectador.
- C. SANTOS- Creo que deberíamos desplazar el problema de la mujer... el reconocimiento hubiera podido ser el de un coche por ejemplo ... se debe hacer una abstracción de esas connotaciones (si existen en el espectador) para hacer una lectura de la propuesta...
- F- La película no era muy reconocimiento total, era un reconocimiento táctil... he encontrado a faltar la vista, el oler, el sospecharlo... la espalda por ejemplo.
- C- De todas maneras las connotaciones que lleva son muy claras, son connotaciones eróticas y esto no se puede quitar...
- J. BENITO- No, si las hay no las proponemos así, si las hay es cuestión personal...
- (pequeño follón)
- C- Si lo que queriais es darle valor al tacto como pueda darse a cualquier hecho físico, lo que era necesario era hacerlo con cosas de lo más intrascendentes...
- C. SANTOS- ¿pero por qué el cuerpo de la mujer es tan trascendental?
- (otro follón)
- D- no lo tendría que ser, pero lo es
- C- podías haberlo hecho con un coche por ejemplo, de esta manera la gente no podría estar influida por ciertas experiencias anteriores... pero cuando coges a una mujer o la minusvaloras o no sé que pasa...
- H- lo que pasa es que se sitúa a la mujer a un nivel de objeto..
- C. SANTOS- no, no... a nivel de cuerpo, pero no en el sentido erótico, sino en el material, de material de tacto. Si para el artista no hay estas connotaciones, creo que tiene derecho de exponerlo aún a pesar de que el contexto le esté en contra....
- G- ... pero si tú quieres que lleven un tipo de connotaciones (estas películas) debes cuidar que para el receptor (el espectador) no puedan llegar tergiversadas por otro tipo de connotaciones, muy suyas y además muy del nivel general del contexto donde vivimos, que es donde el artista realiza su obra.

6

- C. SANTOS- Pero es que es muy idealista el ir a buscar un producto que te dá una solución única a todo, al público se le propone la aventura de este proceso (a un nivel mental y no sensitivo)
- I- Dices que estas películas son para una minoría, para subvertir a la minoría, pero al mismo tiempo dices que es un arte que lo ha de entender todo el mundo... veo una contradicción.
- C. SANTOS- Cualquier tipo de especulación a este nivel inevitablemente dentro de las artes plásticas, siempre va dirigida a una minoría.. esto parte de una minoría y va a parar a una minoría, intentándola subvertir; no creo que venga de una lectura de los de fuera (de la minoría) que haga cambiar a ésta, solamente puede ocurrir al revés.
...
- I- pero es que de todas formas esto que estais haciendo no se va a generalizar...
- C. SANTOS- no se trata de que se generalice...
- I- ¡Ah, no! ¿entonces para que lo haceis?
- C. SANTOS- no he dicho generalizar en el sentido de promocionar a nivel popular; esto presenta una propuesta que puede cambiar la manera de ver y plantear las cosas de una minoría que tiene una problemática muy clara que ha sido contestada a muchos niveles pero que a pesar de todo sigue funcionando.
- G- mientras tu único objetivo inmediato sea el de subvertir a la minoría no lograrás más que transformar esta minoría es un nueva minoría, veo muy difícil su posible influencia hacia el exterior, cuando ahora tampoco la hay.
- C. SANTOS- Cuando me refiero a la minoría, quiero decir subvertir el lenguaje que usa, que es el del arte que impera actualmente en nuestro contexto, incluso esta connotación social que le estamos dando aquí, el ART CONCEPTUAL en un principio no la tiene en cuenta, solo hace unos planteamientos a nivel de lenguaje.
- C- Si lo entiendo bien esto, debería ser tratado desde un punto de vista científico

JORDI BENITO- Sí, exacto

- C- Pues no debes creer que la gente pueda hacer una (determinada) abstracción de algo de la que quizás no pueda hacer (o le resulte difícil) además en este proceso se despoja a las cosas el valor que tienen realmente, y es que este valor no se les puede quitar... debes utilizar pues, algo que solo tenga este valor... en el caso en que en vez de una chica cogieras un coche, la gente se esforzaría más en comprender el posible tacto que pueda tener un coche... le obligarías a comprenderlo por oposición...
- G- Creo que para tu ejemplo te puede servir la secuencia de Lucía Bossé en NOCTURNE 29 acariciando a una máquina en la fábrica textil abandonada.

- C. SANTOS- alto, alto... no pongamos más connotaciones, que no va por aquí el asunto...
Es más interesante, que ver el símbolo que tiene para tí una determinada acción, investigar el por qué lo tiene; esto es un problema de lectura tuyo...
- F- resulta individualista decir esto
- B- ¿por qué no os planteabais otro tipo de conceptos para la lectura?, como: concepto valor, concepto objeto, sexo, odio....
- C. SANTOS- Estás hablando de un lenguaje que no es el lenguaje del "plastic", este lenguaje es su propuesta sobre su propio lenguaje (que no entra en estas implicaciones)
Estamos complicando la propuesta.
- A- Si las artes plásticas no llevan estos conceptos se deben eliminar, no sirven para nada... ya que estos conceptos son necesarios para el hombre
- C. SANTOS- Tampoco las matemáticas o la lingüística, por ejemplo...
- A- porque son ciencias auxiliares
- B- Yo entiendo que el ART CONCEPTUAL intenta transmitir conceptos con los menos elementos posibles, ahora bien hay conceptos más comprometidos que requieren otros análisis ya que pueden llevar a posibles tergiversaciones....
- C. SANTOS- el problema está en lo que es o no es comprometido
- C- ¿qué metodología usa el ART CONCEPTUAL?
- C. SANTOS- En realidad no tiene una metodología propia, usa de la metodología de las disciplinas actuales que le rodean.
- C- No creo que si usa de la metodología de otras disciplinas pueda cambiar el contexto cuando estas no han podido.
- C. SANTOS- en principio la postura actual ya es diferente de la que podría haber delante de un cuadro de Miró, por ejemplo, que sería puramente contemplativa.
- F- porque no estaría Miró
- C. SANTOS- las películas que hemos pasado hoy dan una visión muy parcial de lo que es el ART CONCEPTUAL, creo que pronto habra otra sesión e intentaremos traer otro tipo de películas...
- A- ... no creo que vengamos los que hemos estado hoy aquí.
- C. SANTOS- no se deben tomar posturas tan radicales

Coloquio realizado el 3 de Febrero de 1973 en el
CINE- CLUB INGENIEROS