

¿Es el arte un arma de guerra?

La obra de Francis Allys

Lara González Lanzillotta - Lic. en Dirección de Arte Publicitario

Taller de Reflexión Artística I - Dino Bruzzone

Índice

Resumen	3
Palabras Clave	4
Desarrollo	5
Referencias bibliográficas.....	9
Declaración jurada de autoría.....	10
Anexo.....	11

Resumen

Título: ¿Es el arte un arma de guerra?

Subtítulo: La obra de Francis Allys

En el siguiente ensayo se analizarán las obras de Francis Allys en un escenario áspero y violento como lo es la sociedad de hoy en día. El arte contemporáneo de Allys reúne distintas vanguardias en episodios fugaces pero significativos. Con rasgos dadaístas e ideas conceptualistas este artista busca conectar e inspirar a las personas, nos demuestra que es posible cambiar el mundo con una idea.

En las obras de Allys se analiza el rol del individuo y el concepto de comunidad. Las posibilidades que presentan dentro de un contexto mucho mayor. La individualidad de cada uno se enfrenta a crisis y objetivos colectivos. Conflictos migratorios, inseguridad, narcotráfico, violencia, son palabras que resuenan día a día en nuestros oídos. Frente a un creciente caos en la sociedad y con la comunidad a punto de llegar a un punto de ebullición surgen poetas, artistas y valientes dispuestos a transformar esa imagen que tenemos de la realidad en algo sanador.

Lara Gonzalez

Palabras Clave

Arte Conceptual - Arte Contemporáneo - Dadaísmo - Individuo - Sociedad - Violencia

Desarrollo

Título: ¿Es el arte un arma de guerra?

Subtítulo: La obra de Francis Allys

“Brutal pelea a la salida de un boliche clandestino” , “Vecino ataca a balazos a estudiantes festejando en la calle” , “Canje de armas por electrodomésticos”, “Asesinan a alcalde en estado Mexicano”. “Unos 50 millones de niños viven lejos de su hogar y en riesgo”, “Francia desmantela un campo de refugiados”, “La ola de inmigrantes cubanos provoca caos en Colombia”, “Mueren más de 3.000 refugiados en el Mediterráneo”. Titular tras titular se pinta una sombría y oscura imagen de la sociedad actual. Muertes, violencia, narcotráfico y agresión son solo un par de los problemas. El caos que reina a los seres humanos no solo es incontrolable sino que también se encuentra en crecimiento. Paso a paso, incidente tras incidente, estas ocurrencias dejan de ser casos aislados para convertirse en rutina, en hechos de todos los días, en situaciones con las cuales hay que aprender a convivir y no prevenir. Ante esta situación surgen pensadores, creativos, artistas, poetas que no temen exponerse. Hacen una lectura crítica de todo lo que ocurre y buscan usar el arte como herramienta para concientizar, para exponer lo que sucede y de alguna forma, dar el primer paso para pensar una solución para esto que vivimos día a día. Entre ellos, se reconocen nombres como Ai WeiWei, Santiago Sierra y Francis Allys.

Ai Weiwei es un artista contemporáneo y activista. Nacido en 1957 en China, critica políticas del gobierno en cuanto a la democracia y los derechos humanos.

Entre sus obras, se reconoce “*Sunflower Seeds*”, una instalación que consistió en llenar un inmenso salón con millones de semillas de girasol elaboradas artesanalmente. Se estima que se hicieron 100.000.000 semillas de porcelana a mano. El trabajo del artista está relacionado a los derechos humanos. Pretende que al espectador le surjan ciertas preguntas al enfrentarse a la vasta imagen que otorgan las semillas. ¿Qué significa ser un individuo en la sociedad de hoy en día? ¿Somos insignificantes por separado? ¿Debemos actuar juntos?

Santiago Sierra es otro de estos artistas que buscan concientizar acerca de lo que ocurre hoy en día en la sociedad. En una de sus obras, Sierra tatuó una línea de 160 cm en 4 prostitutas adictas a la heroína. Estas fueron contratadas por el valor de una inyección de la droga para que se dejaran marcar. La acción es una cruda imagen de lo que el hombre es capaz de renunciar en pos de una adicción o vicio. Se accede a marcar el cuerpo de uno, lo más propio y personal que uno posee con una fina línea de tinta, insignificante para

el portador ¿A qué le otorgamos valor hoy en día? ¿ Qué es lo que deseamos por sobre todas las cosas?

Francis Allys es un artista conceptualista belga, busca exponer temáticas relacionadas a la violencia, la inseguridad, al caos de la sociedad. Sus obras mezclan diferentes artes, pintura, fotografía, videos, performances, etc. Allys necesita salir a la calle para crear. Toma la ciudad como lugar de conflicto y con acciones simples e irónicas pero plasmadas de significado estudia la influencia del arte en la vida de las personas. Tiene un compromiso con los territorios marginales, con la realidad social contemporánea y territorios de frontera. Busca hacer visible lo invisible, sus obras dejan un inquietud detrás. Sus poderosas ideas son llevadas a performances efímeras con un cierto toque de humor. Siempre quedan relatos filmicos, documentales o fotográficos que permiten recuperar sus acciones. Las obras de Allys tienen un propósito crítico. Sus metáforas muchas veces resultan anticipatorias.

En una de sus acciones mas controversiales *“Re-enactment (Pistola)”*. Allys sale de una tienda con una pistola en la mano e inicia una caminata por las calles de México. Se cruza con decenas de personas, pero nadie grita ni corre, solo miran con temor y curiosidad y evitan meterse en su camino. Se toman el suceso con tranquilidad. A los 10 minutos unos policías lo arrestan, sin embargo, estos no cuestionan que hacía ni porque, simplemente se lo llevan en el patrullero. ¿Qué significa para nuestra sociedad la reacción natural de las personas? ¿Acaso nos hemos acostumbrado a escenas de gran violencia? ¿Se han vuelto cotidianas?

“No cruzarás el río antes de llegar al puente” fue una obra en la cual se intentó cubrir la distancia entre Cuba y Florida, y entre Europa y Africa (en una segunda instancia) con un puente simbólico creado por barcos pesqueros en el primer caso y niños sosteniendo veleros hechos con sandalias y babuchas en el segundo.

La frontera entre países limita al mismo tiempo que da forma, no solo prohíbe y controla el paso, sino que también crea un espacio en donde reflexionar acerca de temas culturales, entidades de poder y hasta divisiones mismas de ese territorio. Se construye una separación psicológica peligrosa entre el yo y el otro que puede ser causante de conflicto. Frente a esto nos encontramos con noticias de desembarcos ilegales de inmigrantes en busca de una vida mejor y crisis migratorias determinadas a mantener la división entre el “yo” y el supuesto “otro”, Allys cuestiona la idea de la frontera llevándola a lo absurdo, ¿Cual es el origen y cual es el destino? ¿El dentro y el afuera? ¿Nosotros o ellos? El artista invita a repensar la división misma, reconoce que esta también puede ser un gesto de unión, los niños se unieron un junto al otro en la creación de un puente. La situación actual mundial le connota a este proyecto nuevos significados y miradas aún más profundas. Sin división no podría haber unión, ¿No?

“Cuando la fe mueve montañas” es otra de las obras del artista, en ella reunió alrededor de 800 voluntarios en una duna de Lima con el objetivo de moverla diez centímetros. Luego de trabajar todo el día se logró, una hazaña tan imposible como mover una montaña se llevó a cabo gracias a la determinación, esfuerzo y trabajo en equipo de un grupo de personas. Si se analiza el contexto social y político del momento, uno vería a esta acción como una forma de mostrarle a la gente que el cambio es posible. Que hasta la más imposible de las acciones es posible en tanto nos organicemos y trabajemos en pos de ello. El humano es capaz de efectuar milagros.

Francis Allys es un artista contemporáneo, sus obras hacen referencia al conceptualismo pero con claras diferencias del movimiento tradicional puro. Incorpora nuevas acciones a las mismas como el dinamismo, la efimeridad, lo absurdo e irónico. Estas últimas características están íntimamente vinculadas con el movimiento dadaísta. La mezcla que él propone es lo que lo hace un artista contemporáneo, rompe con las formas puristas tradicionales.

Allys toma el Arte Conceptual para dar forma y regir sus acciones. El movimiento surge en los años 60 en Estados Unidos por un grupo de artistas, se dice que hubieron múltiples causas que llevaron a su creación como el feminismo, la guerra de Vietnam, las TIC, etc. La idea de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible. Son acciones de especulación y placer intelectual que por lo general buscan hacer una crítica a la sociedad denunciando cierta temática. Beuys, Haacke, Kosuth y Bruce Neuman son algunos artistas conceptualistas destacados.

Francis Allys también toma conceptos del Dadaísmo. Este surge en 1916 en Zurich (Suiza) como acto de protesta ante la Primera Guerra Mundial, fue creado por Hugo Ball, quien escribió los primeros textos dadaístas. Busca escandalizar a la burguesía y a las masas, promueve lo irracional, lo irónico, polémico, lo irreverente, lo absurdo. “La Fuente” es un urinario expuesto por Duchamp en el museo de Nueva York, esta obra constituye un ejemplo destacado dentro del dadaísmo ya que revolucionó y escandalizó a la sociedad al demostrar que cualquier objeto cotidiano puede ser arte. Algunos artistas de este movimiento son: Tzara, Duchamp, Jean Arp, Man Ray, Ernst, Miró, etc.

Una buena idea genera placer en el otro ya que hay una complicidad intelectual. Las ideas conceptuales de Allys chocan con lo irónico y hasta a veces absurdo de sus acciones (Ej. Salir con un arma a la calle). El placer que genera la idea se potencia con la materialización absurda de la misma, surgen en el espectador una serie de sentimientos encontrados que hacen que el mensaje tenga un aún mayor impacto.

En conclusión, creo que Francis Allys es un gran pensador y poeta. El ser humano es caótico, se encuentra perdido en su vorágine interna siempre en busca de algo mejor pero sin poder escapar de ese conflicto que tiene dentro que conduce a tanta agresión y violencia. Creo que el arte es producto y reflejo de nosotros como individuos y sociedad. Busca sanar transformando algo quebrado en algo poético. El arte conecta y embellece. Allys une con sus puentes metafóricos. El arte es una ventana que todo lo permite, logra unirnos para que hasta las ideas más absurdas como mover una montaña se materialicen. Creo yo que es una herramienta, las imágenes de Allys provocan ganas de hacer algo para cambiar el estado actual de las cosas. Algo poético puede volverse político, y a veces, algo político, poético. Sí, tal vez estemos acostumbrados a ver armas en las calles, a crisis migratorias, a la violencia, al narcotráfico, nos hemos acostumbrado a un clima oscuro. Es por eso que artistas como Allys son tan importantes, nos despiertan de ese aletargamiento que reposa sobre nosotros con la intención de mostrarnos que nada está fuera de nuestro alcance.

Referencias bibliográficas

- The Royal Academy of Arts (Artículo). “Ai Weiwei: 13 works to know”. Disponible en: <https://www.royalacademy.org.uk/article/ai-weiwei-13-works-to-know> Recuperado el 29 de Octubre de 2016
- Del Biombo, Una mirada artística del mundo (Artículo). “Santiago Sierra un artista tan polémico como ético”. Disponible en: <http://sdelbiombo.blogia.com/2010/041101-santiago-sierra-un-artista-tan-polemico-como-etico.php> Recuperado el 29 de Octubre de 2016
- La vida no imita al arte (Artículo). “Santiago Sierra”. Disponible en: <http://lavidanoimitaalarte.blogspot.com.ar/2008/03/santiago-sierra-madrid-1966.html> Recuperado el 29 de Octubre de 2016
- Ramona (Artículo). “Francis Allys, ingeniero de puentes y caminos conceptuales”. Disponible en: <http://www.ramona.org.ar/node/55199> Recuperado el 29 de Octubre de 2016
- La Nación (Artículo) “Francis Allys: No todo está perdido”. Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1840954-francis-als-no-todo-esta-perdido> Recuperado el 29 de Octubre de 2016
- Malba (Artículo) “Fronteras entre la metáfora y la movilización”. Disponible en: <http://www.malba.org.ar/evento/curso-fronteras-entre-la-metafora-y-la-movilizacion/> Recuperado el 29 de Octubre de 2016
- No disporen al artista (Artículo) “Francis Allys”. Disponible en: <https://nodisparenalartista.wordpress.com/2013/02/21/francis-allys/> Recuperado el 29 de Octubre de 2016
- Tate (Artículo) “160 cm Line Tattooed on 4 People El Gallo Arte Contemporáneo. Salamanca, Spain. December 2000”. Disponible en: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/sierra-160-cm-line-tattooed-on-4-people-el-gallo-arte-contemporaneo-salamanca-spain-t11852/text-summary> Recuperado el 29 de Octubre de 2016

Declaración jurada de autoría

Anexo