

DISOLVER FRONTERAS PARA EL ENTENDIMIENTO:
LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
COMO CATALIZADORES

EXPLORANDO
UN SENTIDO DE
CORRESPONDENCIA
EN LAS INTERVENCIONES
A LOS MONUMENTOS
UN CONTRA-ARCHIVO
PARA REPENSAR
LA RELACIONALIDAD
CON EL ARTE PÚBLICO

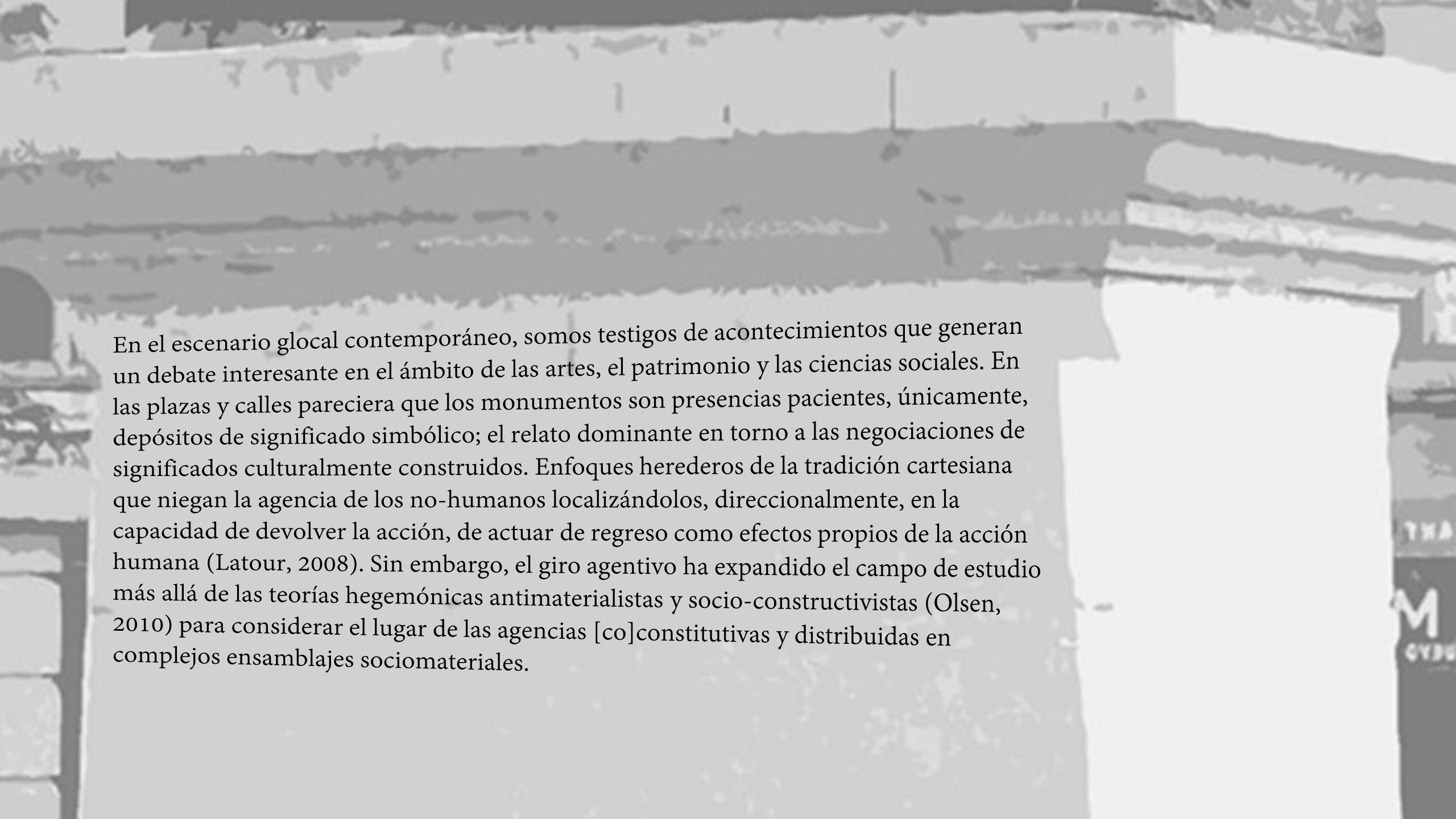
II CIVARTES

JOSÉ EUGENIO RUBILAR-MEDINA
DOCTORADO ARTES Y EDUCACIÓN -UNIVERSIDAD DE BARCELONA

ORCID iD: 0000-0002-6484-7193

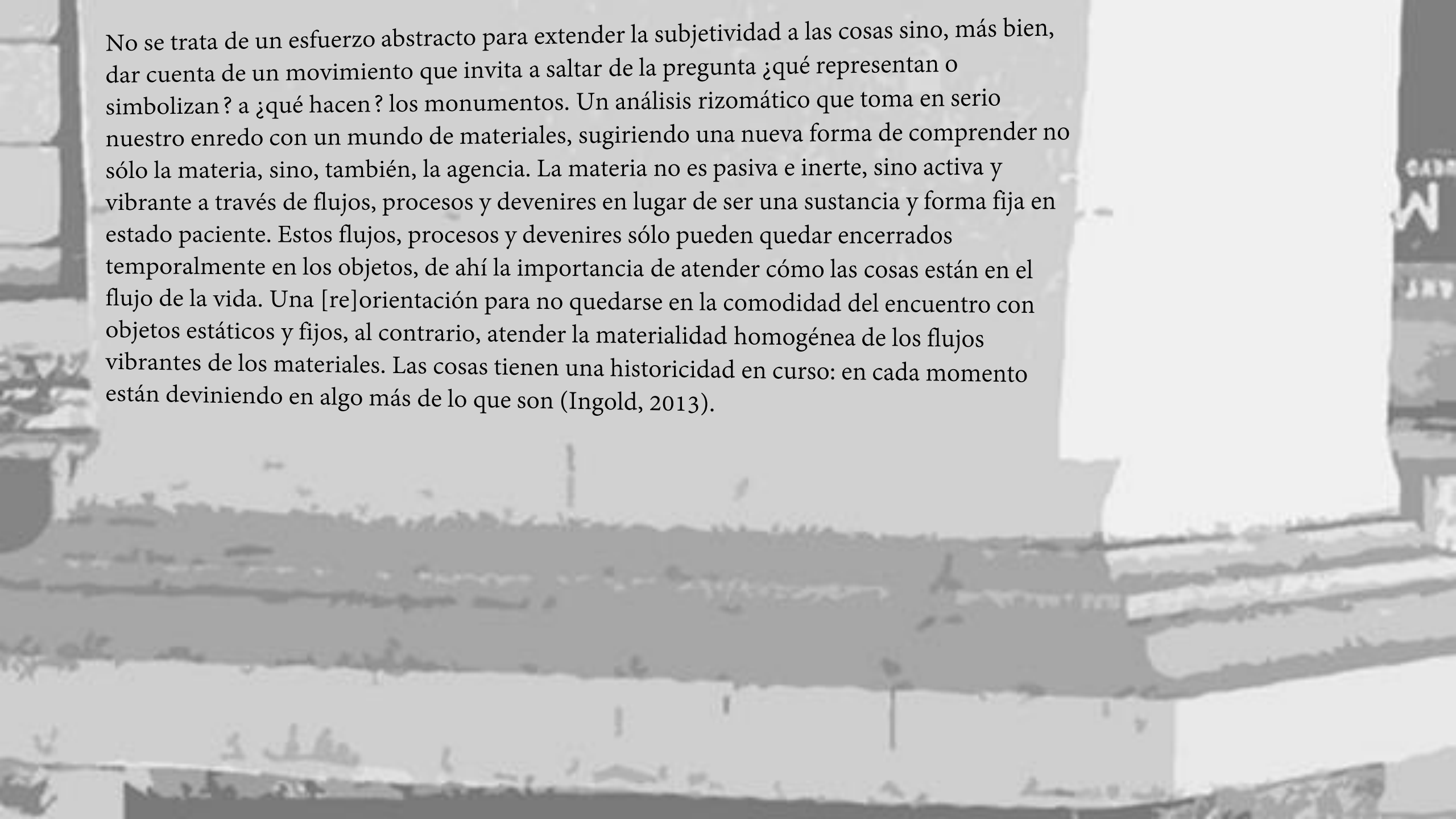
joserubilarm@gmail.com

Línea Temática: Arte Público en
contextos sociales y educativos

A grayscale background image of a city street scene. The image is slightly blurred and has a high-contrast, almost graphic quality. It shows a street with buildings on either side. On the right side, there is a street sign with a large letter 'M' and some smaller text below it. The overall tone is muted and artistic.

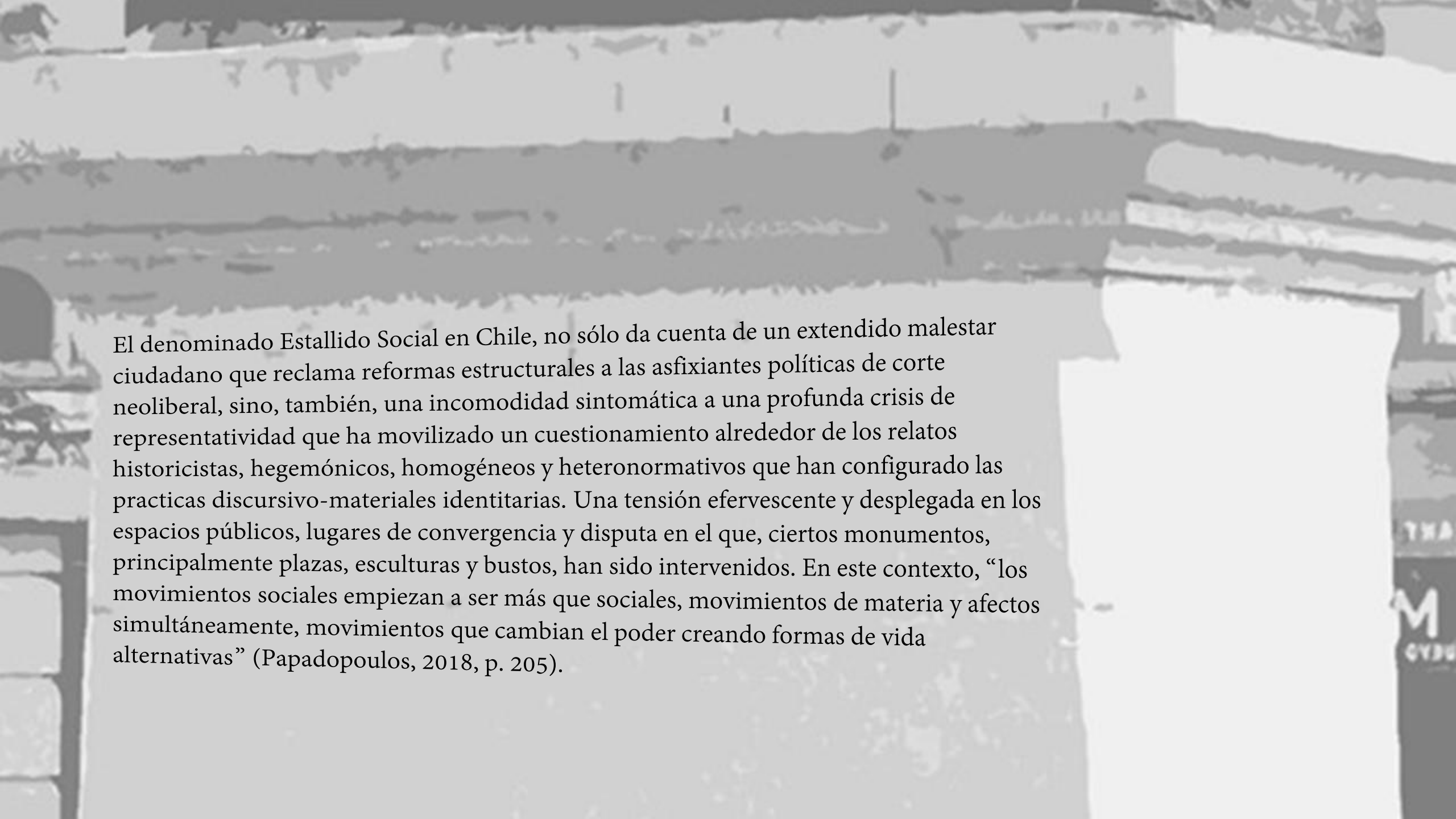
En el escenario glocal contemporáneo, somos testigos de acontecimientos que generan un debate interesante en el ámbito de las artes, el patrimonio y las ciencias sociales. En las plazas y calles pareciera que los monumentos son presencias pacientes, únicamente, depósitos de significado simbólico; el relato dominante en torno a las negociaciones de significados culturalmente construidos. Enfoques herederos de la tradición cartesiana que niegan la agencia de los no-humanos localizándolos, direccionalmente, en la capacidad de devolver la acción, de actuar de regreso como efectos propios de la acción humana (Latour, 2008). Sin embargo, el giro agentivo ha expandido el campo de estudio más allá de las teorías hegemónicas antimaterialistas y socio-constructivistas (Olsen, 2010) para considerar el lugar de las agencias [co]constitutivas y distribuidas en complejos ensamblajes sociomateriales.

No se trata de un esfuerzo abstracto para extender la subjetividad a las cosas sino, más bien, dar cuenta de un movimiento que invita a saltar de la pregunta ¿qué representan o simbolizan? a ¿qué hacen? los monumentos. Un análisis rizomático que toma en serio nuestro enredo con un mundo de materiales, sugiriendo una nueva forma de comprender no sólo la materia, sino, también, la agencia. La materia no es pasiva e inerte, sino activa y vibrante a través de flujos, procesos y devenires en lugar de ser una sustancia y forma fija en estado paciente. Estos flujos, procesos y devenires sólo pueden quedar encerrados temporalmente en los objetos, de ahí la importancia de atender cómo las cosas están en el flujo de la vida. Una [re]orientación para no quedarse en la comodidad del encuentro con objetos estáticos y fijos, al contrario, atender la materialidad homogénea de los flujos vibrantes de los materiales. Las cosas tienen una historicidad en curso: en cada momento están deviniendo en algo más de lo que son (Ingold, 2013).

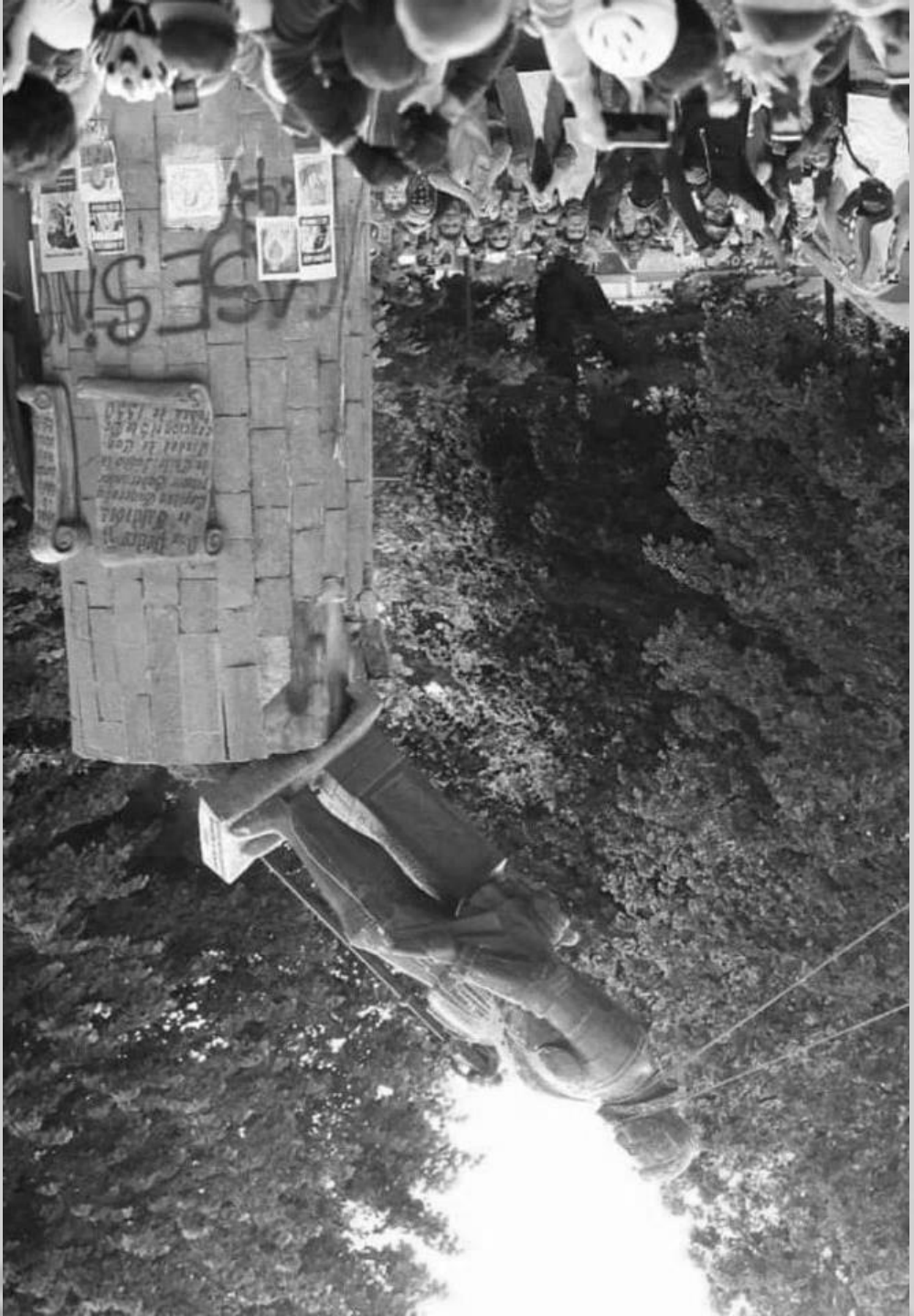
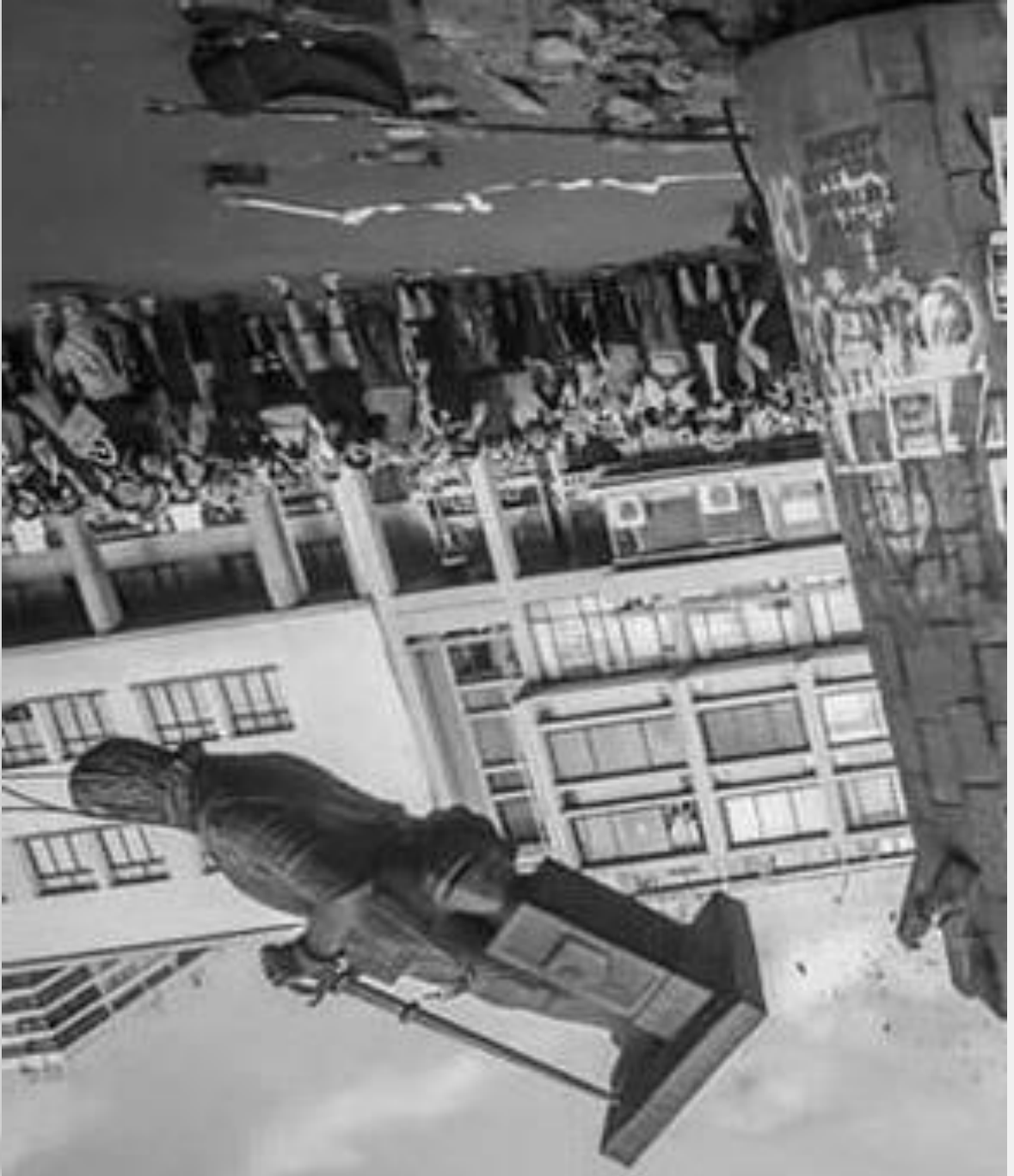

The background is a grayscale photograph of a city street. On the right, a white building with a dark doorway is visible. A street sign is attached to the wall, featuring a large letter 'M' and some illegible text below it. The rest of the image is a blurred street scene with buildings and what appears to be a utility pole in the distance.

El denominado Estallido Social en Chile, no sólo da cuenta de un extendido malestar ciudadano que reclama reformas estructurales a las asfixiantes políticas de corte neoliberal, sino, también, una incomodidad sintomática a una profunda crisis de representatividad que ha movilizó un cuestionamiento alrededor de los relatos historicistas, hegemónicos, homogéneos y heteronormativos que han configurado las prácticas discursivo-materiales identitarias. Una tensión efervescente y desplegada en los espacios públicos, lugares de convergencia y disputa en el que, ciertos monumentos, principalmente plazas, esculturas y bustos, han sido intervenidos. En este contexto, “los movimientos sociales empiezan a ser más que sociales, movimientos de materia y afectos simultáneamente, movimientos que cambian el poder creando formas de vida alternativas” (Papadopoulos, 2018, p. 205).

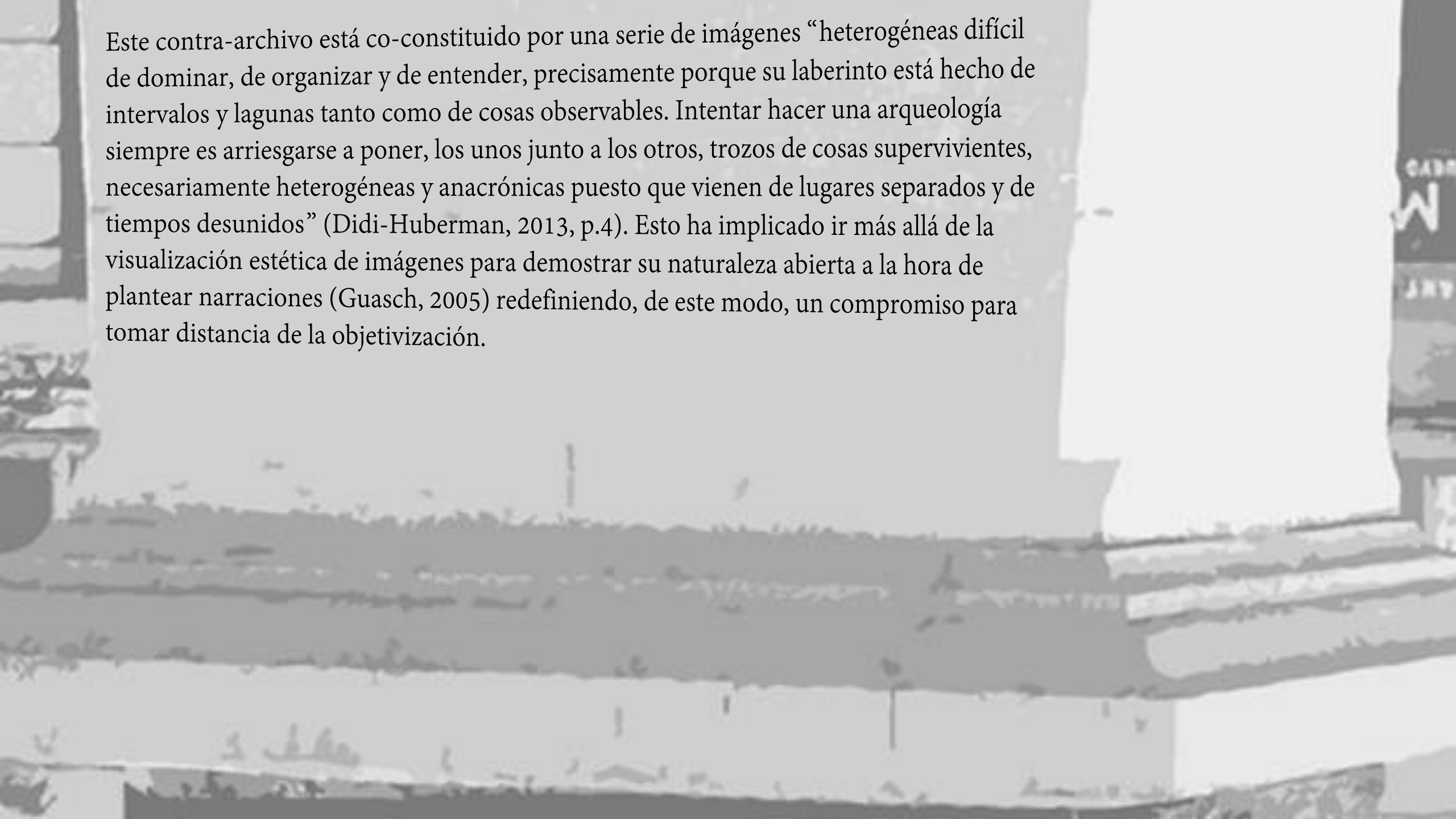

Comprometerse con un sentido de “correspondencia con el mundo” (Ulmer, 2017, p. 7) ofrece una [re]orientación para [re]pensar lo que nos caracteriza como especie, nuestra política y nuestra relación “con otras formas de vida, con objetos, con entornos, con la materia” (Hernández-Hernández, 2017, p.3). Como señala Barad, (2007) “el reconocimiento de la agencia no-humana no disminuye la responsabilidad humana” (p. 219). Por lo mismo, un compromiso con el sentido de correspondencia en el espacio-tiempo de manifestaciones más-que-sociales, encarnadas e incrustadas, en la transcorporeidad (Alaimo, 2014) que [re]hacen lo vivo, permitiendo analizar la forma en que las relaciones, enmarañadas y asimétricas, se abren hacia encuentros situados desde la diferencia (Åsberg & Braidotti, 2018).

Para este propósito, recorro a las posibilidades del contra-archivo “como una estrategia de redistribución de la capacidad de aspirar” (Veliz, 2017, p. 110). Una matriz conceptual de citas y yuxtaposiciones que, al operar como una red contenedora de elementos heterogéneos (Guasch, 2005) y con retóricas propias, permite hilvanar un relato en torno a la relacionalidad entre cosas, cuerpos, espacios, experiencias, etc. Un mapa cambiante, pero, a la vez, un experimento artístico-creativo que reconoce las tensiones de las ecologías del encuentro, los enredos sociomateriales y los afectos. Mientras los archivos son repositorios que apelan a una figura de acumulación ordenada, a la localización precisa y la representación histórica de acuerdo a parámetros disciplinares rígidos para documentar y conservar objetos del pasado, el contra-archivo, activa el contenido del archivo exponiéndolo a nuevos procesos interpretativos y creativos configurando un ejercicio productor de memorias (Veliz, 2017). El contra-archivo está intrínsecamente orientado al proceso más que al resultado, permaneciendo abierto a la experimentación multimodal (Massumi, 2016, p. 45).

The background is a faded, grayscale photograph of a street scene. On the left, there's a building with a window. In the center, a street with a few figures is visible. On the right, a building with a sign that includes the letters 'M' and 'ART' is partially visible. The overall image is very light and serves as a backdrop for the text.

Este contra-archivo está co-constituido por una serie de imágenes “heterogéneas difícil de dominar, de organizar y de entender, precisamente porque su laberinto está hecho de intervalos y lagunas tanto como de cosas observables. Intentar hacer una arqueología siempre es arriesgarse a poner, los unos junto a los otros, trozos de cosas supervivientes, necesariamente heterogéneas y anacrónicas puesto que vienen de lugares separados y de tiempos desunidos” (Didi-Huberman, 2013, p.4). Esto ha implicado ir más allá de la visualización estética de imágenes para demostrar su naturaleza abierta a la hora de plantear narraciones (Guasch, 2005) redefiniendo, de este modo, un compromiso para tomar distancia de la objetivización.

Este contra-archivo asume las “transformaciones en curso que no solo acaban afectando la forma en cómo damos cuenta de aquello que ha sucedido y en cómo otorgamos valor e importancia a los acontecimientos que articulan nuestra historia, sino que también afectan decisivamente a nuestra mirada sobre este presente que habitamos y desde el cual construimos el sentido que nos contiene” (Alsina y Hofman, 2014, p. 58). Un reconocimiento a las agencias más-que-humanas que afectan los modos actuales y continuos de devenir, por ende, situar un sentido de correspondencia, posibilita atender una relacionalidad que [re]conoce las diferencias [más-que-materiales] de humanos y más-que-humanos en los enredos sociomateriales. No se trata de elaborar un esquema que oculte el trasfondo de una jerarquía alternativa o subvierta las relaciones de poder, sino, un movimiento de recolocación que permite expandir [productiva y creativamente] la relacionalidad, por tanto, abrirla a una multiplicidad de posibilidades y superar las limitaciones de la tradición humanista/colonial y los enfoques exclusivistas [centrados en ciertas agencias y vidas] que oscurecen el lugar de la agencia política, reificando privilegios y desatendiendo las responsabilidades. Un reconocimiento “para vivir una vida con los demás, humanos y no-humanos, que conoce el pasado, está en sintonía con las condiciones del presente y se abre especulativamente a las posibilidades del futuro” (Ingold, 2015, p. vii).

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
GENERAL REGISTRATION
OFFICE

REFERENCIAS

- ALAIMO, S. (2014). Thinking as the stuff of the world. *O-zone. A Journal of Object-Oriented Studies* 1(14), 13-21, doi:10.106/26234?show=full
- ALSINA, P. Y HOFMAN, V. (2014). Agencia y Materialidad en la Documentación del Arte de los Medios. *Icono* 14(12), 56-69, doi: 10.7195/ri14.v12i2.705
- ÅSBERG, C., & BRAIDOTTI, R. (2018). Feminist posthumanities: An introduction. In: *A feminist companion to the posthumanities* (pp. 1-22). Springer.
- BARAD, K. (2007). *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Duke University Press.
- DIDI-HUBERMAN, G. (2013). Cómo abrir los ojos. En: H. Farocki, *Desconfiar de las imágenes* (pp. 13-38). Caja negra.
- GUASCH, A. (2005). Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. *Matèria Revista internacional d'Art* 5, 157-183. Recuperado de <http://revistes.ub.edu/>
- HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, F. (2017). *Las artes y la redefinición de lo humano desde el posthumanismo*. Repositorio Universitat de Barcelona. <http://hdl.handle.net/2445/119167>
- INGOLD, T. (2015). Foreword. In: P. Vannini (Ed.) *Non-Representational Methodologies. Re-Envisioning Research* (pp. vii-x). Routledge.
- INGOLD, T. (2013). Los materiales contra la materialidad. *Papeles de trabajo: La revista electrónica del IDAES*, 7(11), 19-39.
- LATOUR, B. (2008). *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Manantial.
- MASSUMI, B. (2016). Materializations of the anarchival: Anarchival propositions. In A. Murphy (Ed.), *The go-to how to book of anarchiving: Senselab and the distributing the insensible event* (pp. 45-47). Senselab.
- OLSEN, B. (2010) *In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects*. Altamira Press.
- PAPADOPOULOS, D. (2018). Insurgent posthumanism. In: R. Braidotti & M. Hlavajova (Eds.) *Posthuman Glossary* (pp.204-207). Bloomsbury Academic,
- ULMER, J. (2017). Posthumanism as research methodology: inquiry in the Anthropocene. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 30(9), 832-848. doi:10.1080/09518398.2017.1336806
- VELIZ, M. (2017). Contra-archivos: estrategias de apropiación de imágenes y sonidos de perpetradores. *DOC On-line*, 22, doi: 10.20287/doc.d22.dt07