

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Plásticas.

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Planas Martorell, Magdalena

DIRECTOR/A: Mengual Pérez, Imma

PALABRAS CLAVE: Acción, afecto, estructura social, desconocidos, comunicación.

RESUMEN: Coexistiendo con la estructura social que nos marca un ritmo concreto, esta investigación propone quebrantar lo preestablecido mediante la acción de dormir con desconocidos en un lugar intermedio. Intentando desprendernos de las zonas de confort mediante la acción.

Entendiendo que la relación con los demás es básica para una mayor comunicación y afecto, ya que con la revolución tecnológica nos estamos desconectando los unos de los otros. Es en definitiva, una reflexión en voz alta para entender que la represión no es solamente una cuestión teórica.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	05	-	06
2. Referentes	07	-	08
3. Justificación de la propuesta	09	-	10
4. Proceso de Producción	11	-	14
5. Resultados	15	-	18
6. Bibliografía	19	-	20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

“Sé el cambio que quieras para este mundo.”

Mahatma Gandhi

“El hombre sólo se puede conocer
mediante la acción.”

Goethe

VIDA = ARTE = ACCIÓN = RESISTENCIA.

Nos sentimos con el deber de proyectar y crear un trabajo de investigación sobre una acción de un periodo de tres meses, invitando al alumnado de la facultad de Bellas Artes de Altea a participar en dicha acción. Dormir con desconocidos es quebrar esa barrera mental que nos ponemos sobre lo que debe de ser privado y lo que debe de ser público. Este acto ayudará a reflexionar/analizar (o no) sobre prejuicios y patrones culturales/sociales de diversos campos como el de la comunicación y del descanso.

“Quiero dormir contigo. ¿Dormimos juntxs?” propone quebrar en pequeñas dosis, la barrera de lo público y de lo privado para llegar a una mayor comunicación mediante el acto de acostarnos (persona X y yo) en un lugar intermedio, ni en su casa ni en la nuestra. Un lugar donde las dos personas no se sientan interferidas por su ámbito habitual ni por su vida cotidiana.

Como toda acción seguirá una partitura¹, que se compondrá de tres estrofas: la primera es la que depende exclusivamente de la discente y la segunda nace de esta. Para llegar a la última estrofa se han de haber cumplido previamente las dos primeras.

Es decisión de cada persona elegir en qué parte de la partitura se detendrá:

- La primera estrofa. Invitación al alumnado mediante un cuadríptico.
- La segunda. Contactar con la discente y concertar un encuentro.
- La última. Dormir en el lugar pactado.

Lo peculiar de esta propuesta es que los sujetos a analizar no serán sólo las personas que

¹ Texto que pertenece a la metodología de la acción.

acepten la propuesta si no que nosotros también somos parte de ese análisis; de esa estructura social para entender, analizar y sobre todo quebrantar esos prejuicios y/o estándares culturales que a veces seguimos y a veces nos saltamos, buscando una alternativa que nos ayude a entender cómo funcionan las cosas y cómo funcionamos nosotros mismos a través del afecto y la escucha activa.

OBJETIVOS.

- Establecer comunicación recíproca mediante el seguimiento de la partitura a seguir.
- Reflexionar y entender las relaciones entre las personas a través del lenguaje verbal / no-verbal y la experiencia.
- Experimentar otra alternativa de conocer utilizando la escucha activa y la observación.
- Descubrir otra manera de hacer las cosas dejándose llevar por las circunstancias o algunas proposiciones acertadas.
- Quebrar la línea de lo público y lo privado, mediante las diversas acciones. Plasmadas a través de la instalación y de la visualización online.

2. REFERENTES.

Todas las obras/documentos citados como referentes tienen en común el potenciar las relaciones interpersonales de una u otra forma.

Los referentes temáticos.

A los que remite el tema son Michel Foucault (Francia, 1926-1984) y Gilles Deleuze² (Francia, 1925-1995) quienes aluden a las estructuras de poder que organizan y limitan el pensamiento de los sujetos.

Los referentes visuales.

-Alicia Framis (Mataró, 1967), en su acción³ “Guardiana de sueños”, ofrecía un servicio de compañía por la noche a aquellas personas que lo necesitaran y solicitarán.

-Abel Azcona (Pamplona, 1988), “Empathy and prostitution”, acto en el cual el “performer” se prostituye al aceptar al espectador que mantiene una relación sexual con él.

Fig. 1. Abel Azcona, “Empathy and prostitution”, 2013

² Deleuze, G. (1988). “Deleuze Abecedario R de Resistencia 1988” [en línea], URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7fxDisNaqGI> [última consulta 10/06/2015]

³ Metropolis (2014). “Alicia Framis. Framis in progress” [en línea], URL: <http://www.rtve.es/television/20140512/alicia-framis/938104.shtml> [última consulta: 13/06/2015]

-Sophie Calle (Francia, 1953). En su obra “Los durmientes”, entrevistó a varias personas (amigos, vecinos, extraños), les hizo una entrevista y les asignó un periodo de ocho horas para dormir en su propia cama.

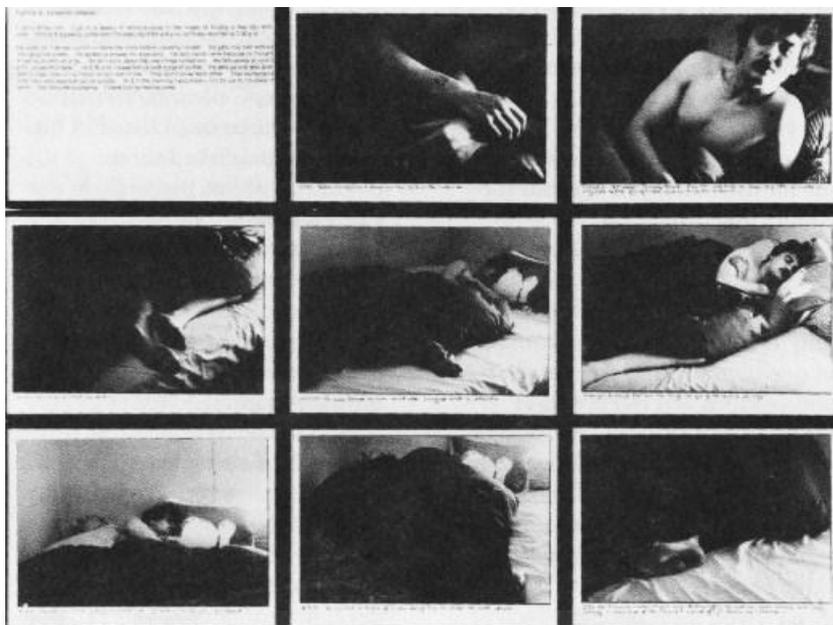

Fig. 2. Sophie Calle, “Los durmientes”,1979.

Lo que me gustaba era tener en mi cama gente que no conocía, de la calle, que no sabía lo que hacían, pero que a mi me daban su parte más íntima, [...] ver como dormían ocho horas por la noche, como se movían, si hablaban, sonreían. Esta gente no sabía quién era ni qué hacía [...] Venir a dormir a mi lecho. Dejarse fotografiar. Responder a algunas preguntas. Mi habitación tenía que constituir un espacio constantemente ocupado durante ocho días, sucediéndose los durmientes a intervalos regulares [...] Algunos se cruzaron [...] un juego de cama limpio estaba a su disposición [...] no trataba de saber, de encuestar, sino de establecer un contacto neutro y distante. Yo tomaba fotos todas las horas. Observaba a mis invitados durmiendo.⁴

Otros referentes visuales, a nuestro modo de ver, que se retroalimentan y/o hacen cosas para abrir la mente de los demás, para dejarse llevar, sería la película “Amelie”⁵ cuando el gnomo de su padre “viaja” por diferentes sitios, la complicidad en “Cadena de favores”⁶ o bien la aplicación “Somebody-Miu Miu”⁷ cuando hay una tercera persona por enmedio.

⁴ Desconocido (2012). “Les Dormeurs//Los durmientes// The sleepers (by Sophie Calle,1979)” [en línea], URL: <https://juan314.wordpress.com/2012/06/06/les-dormeurs-los-durmientes-the-sleepers-by-sophie-calle-1979/> [última consulta: 10/06/2015]

⁵ Jeunet, J. (2001). “Amelie” [DVD] Francia: Claudie Ossard/UGC. 120 min.

⁶ Leder, M. (2000). “Cadena de favores” [DVD] Estados Unidos: Warner Bros. Pictures / Bel-Air Entertainment present a Tapestry Films Production. 122 min.

⁷ July, M. (2014) “Somebody-MIU MIU-Women’s tales#8” [en línea], URL: <https://www.youtube.com/watch?v=iz13HMsvb6o> [última consulta 27/05/2015].

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Trabajar con la (de)construcción de los mecanismos de poder que implican al individuo; Tradición, costumbres o convenciones son algunas de las categorías que nos dirigen y rigen nuestra vida cotidiana, como es el acto de acostarse.

Dormir es un acto tan personal, que ha llegado a ser solitario o compartido mediante el sexo.

Si no, pregúntese ¿cuántas personas han dormido en su vida sin querer practicarlo?

Seguramente deben de ser pocas. ¿Y en la misma cama?

[...] La mayoría de nosotros dormimos solos, o con un solo compañero, en camas blandas, elevadas sobre el suelo y forzamos a los niños y bebés a dormir como adultos en sus habitaciones aislados [...] Somos libres de preferir estas costumbres, pero desde un punto de vista histórico y evolucionista son costumbres modernas, y extrañas [...]. Una recopilación de estudios acerca de cómo dormían los cazadores recolectores, los pueblos de pastores e incluso los agricultores de subsistencia, sugiere que, hasta tiempos muy recientes, los humanos rara vez dormían solos, en condiciones de aislamiento, sin compartir la cama con niños y otros miembros de la familia [...] Hay muchos motivos que dan cuenta de la razón de que nosotros durmamos de una manera tan diferente. Una de ellas es que la Revolución Industrial nos trajo cosas como la luz eléctrica, la radio, televisión y otras fuentes de entretenimiento [...] También puede influir que en el mundo occidental hemos ido adoptando progresivamente una visión más individualista del ser humano. Con la invención de las paredes y la vida privada nos hemos ido encerrando cada uno en cápsulas ambientales individuales, olvidándonos de nuestra naturaleza social y grupal [...]⁸

Por esa misma razón la acción de dormir con desconocidos fundamenta la comunicación grupal, interpersonal e intrapersonal. Por otra parte, el arte público traspasa de lo íntimo a lo social quebrando las estructuras de poder⁹, para ayudar de alguna manera la lógica afectiva (búsqueda de ese pensamiento placentero) que domina y dirige el pensamiento, ya que los afectos son los motores y organizadores esenciales de toda evolución psíquica y social.

Entonces nos damos cuenta de que al crear, al realizar la acción de dormir, generamos resistencia¹⁰, una red de personas que quiebra esos dispositivos de poder, esos dispositivos de saturación sexual que intentan reducir la sexualidad a la pareja y al afecto. Por lo tanto es necesario recordar que los afectos nos ayudan a superar obstáculos¹¹, que los humanos

⁸ Malo, P.(2014) "Dormir en el Paleolítico, dormir ahora" [en línea], URL: <http://evolucionyneurociencias.blogspot.com.es/2014/05/dormir-en-el-paleolitico-dormir-ahora.html> [última consulta: 01/06/2015].

⁹ Foucault, M. (1976) "La voluntad de saber". París: Editions Gallimard.

¹⁰ Deleuze, G.(1988) "Deleuze Abecedario R de Resistencia 1988" [en línea], URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7fxDisNaqGI> [última consulta: 10/06/2015].

¹¹ Vidal, R. (2014). "Elsa Punset: El afecto es lo que más dispara nuestra capacidad de superar obstáculos" [en línea], URL: <http://www.rtve.es/radio/20140401/elsa-punset-afecto-mas-dispara-nuestra-capacidad-superar-obstaculos/908665.shtml> [Última consulta: 13/06/2015]

necesitamos relacionarnos, y que a veces no llegamos a conectar.

La revolución tecnológica nos esta afectando igual que hizo la revolución industrial. En estos momentos, cuando estamos más hiperconectados, es cuando nos sentimos más desvinculados de los demás. Por ese motivo los referentes a seguir son personajes que intentan romper esa barrera entre (des)conocidos y que, de una manera u otra, están ofreciendo afecto, cariño y reconectándoles mediante la acción.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

A. Seguir la partitura creada.

Partitura: “ Quiero dormir contigo. ¿Dormimos juntxs?”

Lugar: Facultad de Bella Artes Altea.

Personas necesarias para hacer la acción: una (creación de la acción) y dos (para dormir).

1. Crear cuadrípticos.

2. Imprimir horarios de todos los cursos de grado en Bellas Artes.

3. Primera estrofa para el participante.

Repartir cuadrípticos en las horas más señaladas donde haya mayor paso de gente.

Invitación al alumnado¹² a colaborar en la acción.

Registro: audio.

4. Segunda estrofa.

Esperar. Las personas interesadas se pondrán en contacto y se concertará un encuentro para hablar sobre el acto y el lugar para dormir (lugar intermedio).

Registro: audio, “cadáver exquisito” (de esa persona y la discente), imágenes de “Whatsapp”.

5. Tercera estrofa.

Dormir en el lugar pactado.

Registro: Audio, fotografía, vídeo (a veces).

6. Durante la acción de dormir habrá de hacerse un informe.

Registro: escritura a máquina (de escribir) sobre papel.

7. Al terminar todas las acciones de dormir, pedir a las personas que hayan colaborado con nosotros, escrito breve sobre la acción de dormir juntos.

¹² Es decisión de cada persona elegir en qué parte de la partitura se detendrá.

- B. Engendrar a partir del registro, un canal entre personas desconocidas y nosotros.
- C. Generar documentos visuales que ilustren la experiencia. Antología de la acción.
- D. Compartir los archivos mediante “YouTube” y la instalación¹³ del día 1 ó 2 de julio¹⁴ de 2015.

Fig. 3. Magdalena Planas. Diseño del primer cuadríptico (superior) y del definitivo (inferior), 2015.

¹³ Instalación a realizar el día de la presentación delante tribunal (TFG) en la Facultad de BBAA Altea, Edificio Algar, instalaciones.

¹⁴ Aún no sabemos de día presentamos la acción delante tribunal.

Fig. 4. Magdalena Planas. Distribución¹⁵ de los cuadránticos en la facultad, 2015.

¹⁵ Repartimos cuadránticos el primer mes personalmente y las últimas semanas se pusieron en lugares habilitados para el alumnado como muestra la figura 4.

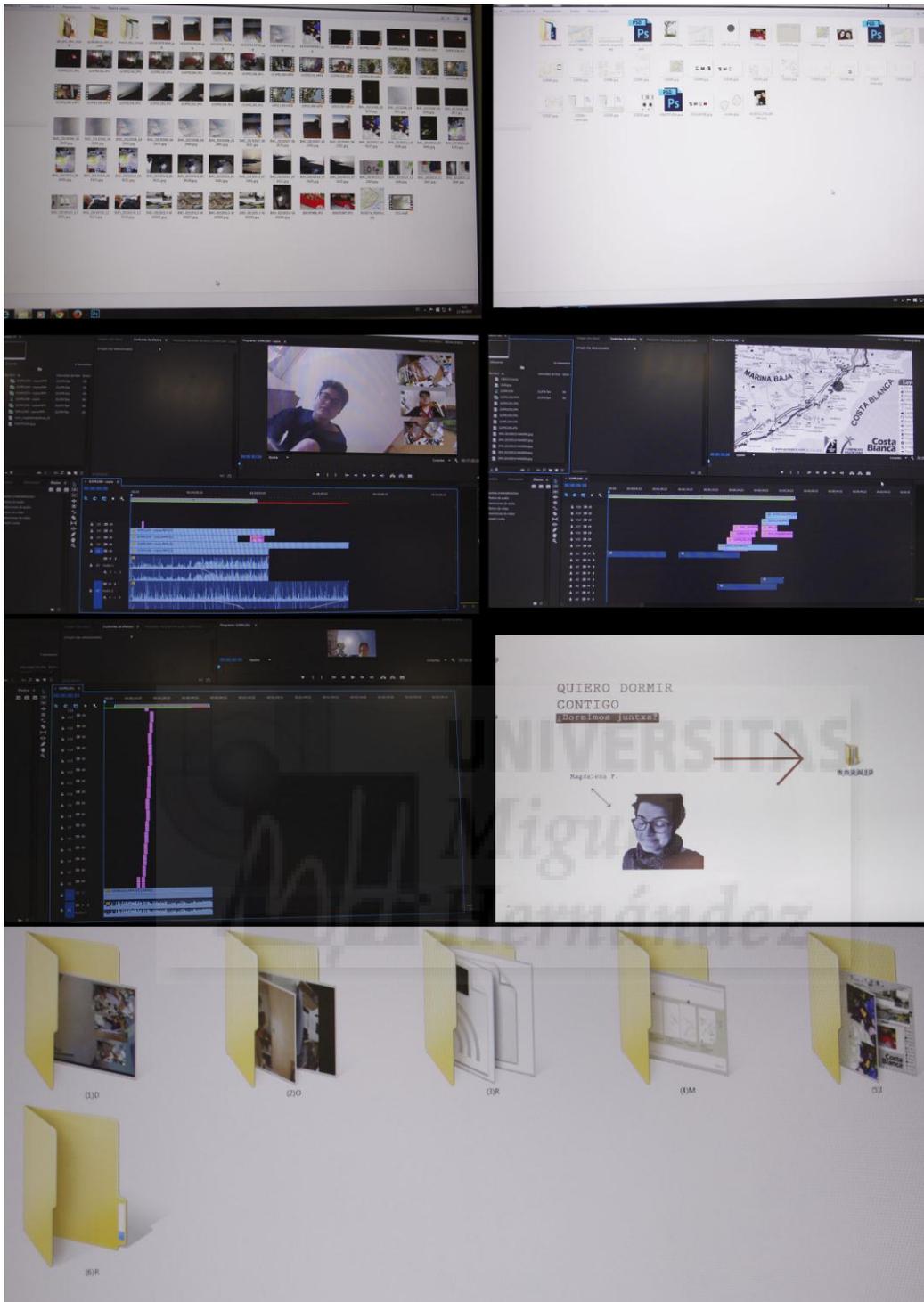

Fig. 5. Magdalena Planas. Antología del registro a través de la acción y creación de la carpeta “Dormir” para su optima visualización en la instalación .2015.

Los registros de la acción se podrán ver a través de “YouTube” donde se han subidos los videos principales y complementarios:

<https://www.youtube.com/channel/UCCPYWwiWxDuRRBF4VG5cRoQ>

y en la instalación del día 1 ó 2 de julio en la Facultad de BBAA Altea.

5. RESULTADOS.

La retroalimentación obtenida por parte del alumnado ha sido escasa¹⁶ por la falta de participación.

No obstante hay personas que no han colaborado pero si se han interesado por la acción. ÉS más, ha llegado a nuestros oídos que diversos grupos de personas han hablado sobre el tema generándose, debates o múltiples preguntas alrededor de él. Pura Curiosidad.

Desde nuestro punto de vista, no han participado más sujetos por aquello que comporta enfrentarse a lo desconocido y eliminar la zona de confort .

A pesar de la poca implicación, se ha establecido una especie de vínculo, a largo plazo, con diversas personas que han participado o no en la acción. Por el simple hecho de haberles entregado un cuadríptico personalmente.

Al hacer algo atípico, de forma personal, no nos apercebimos de que nuestro entorno reacciona de forma diferente (causa-efecto) y se empieza a creer mucho más en los demás. La obra realizada nos ha ayudado a entender, a descubrir y a conocernos mediante el lenguaje verbal /no-verbal de las poliédricas situaciones que se han dado ante los desconocidos.

El hecho de dormir con una persona ajena nos trastoca. Intentamos, o por lo menos las personas y nosotros intentábamos no ser unos desconocidos. Creando un vínculo desde la nada y de forma rápida, un día para otro.

Esa unión era el reflejo de traspasar lo privado y lo público. Agradable sensación de sentir que por alguna razón, la gente ganaba confianza. Conversaciones que nos cautivaron pues se intentaba, de manera inconsciente, conectar con el otro desde el minuto cero.

Por otra parte, agradecemos mucho a todas las personas que han colaborado en la acción, puesto que han contribuido de forma muy gratificante en esta investigación. No han puesto ninguna pega a la hora del registro de las múltiples acciones. Creemos que es una buena alternativa para conocer a los demás y a uno mismo.

¿Cómo hemos plasmado la acción de dormir?

¹⁶ Se invito a algunos de los profesores de la UMH a participar en nuestra acción pero el resultado fue tan escaso o peor que el del alumnado.

El repartir más de doscientos cuadrípticos informativos entre el alumnado y algún docente, ha dado como fruto, siete intensos encuentros y a cuatro citas para dormir.

Hemos traducido estas acciones creando un paralelismo de la vivencia a través de material visual subido a la web¹⁷ y de la instalación a realizar el próximo 1 ó 2 de julio, ya que son los únicos canales para revivir la experiencia aparte del recuerdo.

Fig.6. Magdalena Planas. Instalación la cual deberá entrar uno a uno para visualizar los archivos. 2015.

¹⁷ <https://www.youtube.com/channel/UCCPYWwiWxDuRRBF4VG5cRoQ>

Fig. 7. Magdalena Planas. Instalación ordenador, auriculares y flexo. 2015.

Fig. 8. Magdalena Planas. Instalación. 2015.

Fig. 9. Magdalena Planas. Instalación¹⁸ y grabación. 2015.

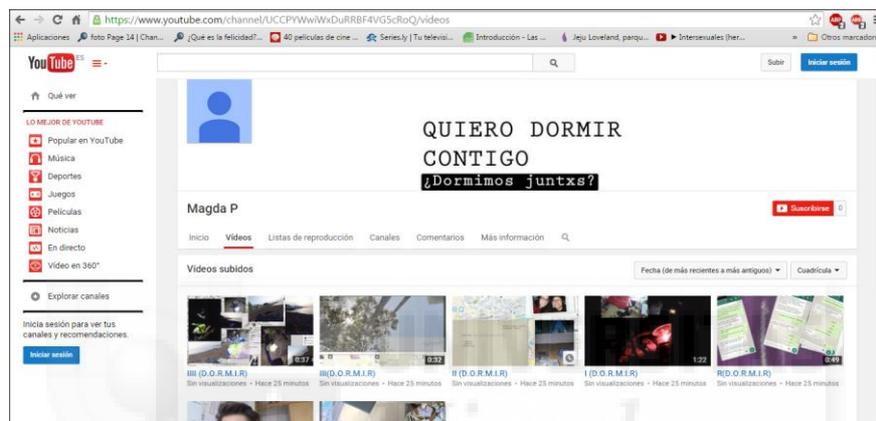

Fig. 10. Magdalena Planas. Canal de "YouTube". 2015.

¹⁸ La sala de la instalación tendrá una cámara que estará grabando la persona que se siente al ver los documentos.

6. BIBLIOGRAFIA.

Libros.

-Espinosa, A. (2010). "El món groc". Barcelona: Rosa dels Vents.

-Foucault, M. (1976). "La voluntad de saber". París: Editions Gallimard.

Revistas.

-Ciompi, L. (2007.) "Sentimientos, afectos y lógica afectiva. Su lugar en nuestra comprensión del otro y del mundo." Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. vol.XXVII, nº 100, (pp. 435-443)

Webgrafía.

-Deleuze, G.(1988). "Deleuze Abecedario R de Resistencia 1988" [en línea], URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7fxDisNaqGI> [última consulta: 10/06/2015]

-Desconocido (2012). "Les Dormeurs//Los durmientes// The sleepers (by Sophie Calle,1979" [en línea], URL: <https://juan314.wordpress.com/2012/06/06/les-dormeurs-los-durmientes-the-sleepers-by-sophie-calle-1979/> [última consulta: 10/06/2015]

-Ferrando, B. (2007)."Sobre la ética en el arte de acción" [en línea], URL: <http://performancelogia.blogspot.com.es/2007/11/sobre-la-tica-en-el-arte-de-accin.html> [última consulta: 10/05/2015]

-Higgins, D. (1966). "Declaración de intermedia" [en línea], URL: <http://www.artpool.hu/Fluxus/Higgins/intermedia2.html> [última consulta: 01/04/2015]

- July. M. (2014) "Somebody-MIU MIU-Women's tales#8" [en línea], URL: <https://www.youtube.com/watch?v=iz13HMsvb6o> [última consulta: 27/05/2015]

-Malo, P. (2014). "Dormir en el Paleolítico , dormir ahora" [en línea], URL: <http://evolucionyneurociencias.blogspot.com.es/2014/05/dormir-en-el-paleolitico-dormir-ahora.html> [última consulta: 01/06/2015]

-Metropolis (2014). "Alicia Framis. Framis in progress" [en línea], URL: <http://www.rtve.es/television/20140512/alicia-framis/938104.shtml> [última consulta: 13/06/2015]

- Tew, J. , Angim, S. (2014). "Me & you, a short love story". [en línea], URL: <http://www.meandyoufilm.com/> [última consulta: 27/05/2015]

-Vidal, R. (2014). "Elsa Punset: El afecto es lo que más dispara nuestra capacidad de superar obstáculos" [en línea], URL: <http://www.rtve.es/radio/20140401/elsa-punset-afecto-mas-dispara-nuestra-capacidad-superar-obstaculos/908665.shtml> [Última consulta: 13/06/2015]

Referencias audiovisuales.

-Jeunet, J. (2001) "Amelie" [DVD] Francia: Claudie Ossard/UGC. 120 min.

-Leder, M. (2000) "Cadena de favores" [DVD] Estados Unidos: Warner Bros. Pictures / Bel-Air Entertainment present a Tapestry Films Production.122min.

Tesis.

-Espinoza, A. (2010) "El espacio inter-medio. Consideraciones sobre el concepto de arte intermedia, a partir de los postulados teóricos de Dick Higgins". Facultad de Artes, Universidad de Chile. Tesis de grado.