

00:16:46. La creación artística como generadora de perdurables reminiscencias.

00:16:46 *The artistic creation as a generator of enduring reminiscences.*

Jesús Caballero Caballero
Universidad de Jaén, España.
jartiscaballero@gmail.com

Recibido 24/10/2017
Aceptado 02/12/2017

Revisado 29/11/2017
Publicado 01/01/2018

Resumen

Este ensayo se articula en base a una experiencia artística y que propone explorar la idea de recuerdo, la teoría de la reminiscencia y la lucha personal de combatir el devenir obligado de la memoria.

Una experiencia artística, como autoexploración, que ofrece un producto artístico como resultado y método mediante una reflexión personal sobre el devenir o involución de las imágenes que se van desdibujando en nuestra memoria.

Las obras intentan y proponen

Abstract

In this small investigation we will deepen on the idea of remembrance, the theory of the reminiscence and the intimate fight in battling the forced becoming of memory.

An autoexploration based on the (auto)experience that concludes with the artistic work as consequence of personal reflection on the evolution (or regression) of the images that are getting blurred in our memory.

The work tries, attempts and proposes as finality, the mitigation

Para citar este artículo

Caballero Caballero, Jesús (2018). 00:16:46. La creación artística como generadora de perdurables reminiscencias. Tercio Creciente, 13, págs. 115-128. <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

ISSN: 2340-9096

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

www.terciocreciente.com

<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC>

Ensayo

mitigar el dolor natural, inducido y obligado, que supone y origina la, cada vez más, difuminada pérdida.

of the natural, induced and obliged pain, which supposes and originates the increasingly diffused loss.

Palabras clave / Keywords

Recuerdo, memoria, experiencia artística, Platón, investigación artística.

Remember, memory, artistic experience, Platón, artistic research.

Para citar este artículo

Caballero Caballero, Jesús (2018). 00:16:46. La creación artística como generadora de perdurables reminiscencias. Tercio Creciente, 13, págs. 115-128. <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

1. 00:16:46

Platón fue uno de los primeros autores en reflexionar sobre los conceptos de recuerdo y memoria en la conocida Teoría de la reminiscencia. En esta obra, el filósofo plantea una hipótesis según la cual “conocer es recordar”, estableciendo en su discurso un estrecho vínculo entre estos términos con la idea del alma, aquella que vive en el mundo de las ideas y que es poseedora de todo el conocimiento mientras que el cuerpo únicamente es un vagabundo por el mundo sensible que solo recuerda lo que el alma previamente conoce a través de su experiencia. Los recuerdos son el conocimiento que el alma envía al cuerpo antes de que éste fuera desterrado en el mundo sensible.

Vinculado a esta idea, me propongo rescatar del cajón de la memoria aquellos recuerdos que pretendo hacer perdurables más allá del tiempo y las limitaciones de la memoria, utilizando la experiencia y la obra artística como únicas vías para evitar su desaparición, otorgándole así ese carácter poético que Platón definía como conocimiento.

Siguiendo esa línea poética (e incluso metafórica) de la reminiscencia platónica, el título de esta propuesta establece un paralelismo contradictorio entre el alma como concepto abstracto y el recuerdo como elemento efímero y temporal pero que a través del producto artístico se hace tangible a la par que imperecedero.

En relación a esto, es interesante citar que al alma también se le ha otorgado una composición material y palpable.

Los experimentos llevados a cabo por el médico estadounidense Duncan MacDougall a principios del siglo XX, llegaron a la conclusión de que el alma podría pesar 21 gramos. Pese a que estos experimentos carecen de validez científica, para el caso que nos ocupa le otorga un atractivo misticismo que relaciona conceptos antagónicos pero estrechamente conectados: Cuerpo, alma y la conexión del recuerdo y la memoria con ambos.

Por lo tanto, el título de esta propuesta, y su correspondiente obra artística, redefine el modelo de recuerdo tal y como lo plantea Platón, pues el tiempo cronológico en el que se desarrolla la experiencia se captura de tal forma que vence al transcurso de la temporalidad, que lo destinaría a la desaparición, basado en la teoría del filósofo francés Maurice Merleau (1908-1951): “Recordar es volver a vivir. Percibir no es recordar” (Merleau, 1945, 44) pero con la particularidad de que a través de la obra artística el recuerdo se extenderá más allá de la propia existencia, haciéndolo atemporal y eterno.

Para justificar esa tendencia natural de desterrar de nuestra memoria los recuerdos, Merleau también cita que

“si la esencia de la consciencia es de olvidar sus propios fenómenos (...) este olvido no es una simple ausencia, es la ausencia de algo que la consciencia podría hacerse presente a sí, en otras palabras, la consciencia sólo puede olvidar los fenómenos porque puede recordarlos (...)son ellos la cuna de las

mismas” (Merleau-Ponty, 1945, 44)

Por lo tanto, ¿Cómo se podría utilizar la creación artística a través de una experiencia personal para mitigar el dolor del olvido e instaurar alma y espíritu al recuerdo que se genera? ¿Cómo se podría transformar lo reminiscente en la memoria?

2. El recuerdo como definición artística:

“El Arte es recuerdo: el recuerdo es el deseo que se vuelve a representar”

Cyril Connolly, Sepulcro sin sosiego

Con estas palabras comienzan Gloria Cortés Aliaga y Juan Manuel Martínez un análisis en el cual profundizan sobre el concepto de recuerdo como un “proceso de Anamnesis que hace volver por medio del recuerdo el verdadero mundo” (Cortés, Martínez, 368)

En otras palabras, una especie de modelo de articulación filosófica que vislumbra un estrecho paralelo entre creación artística sostenida con la memoria y la definición platónica del mundo de las Ideas.

Según esto, se puede otear una nueva justificación conceptual para la creación de nuevas producciones artísticas a través de las cuales el recuerdo

”podría plantear la existencia de un universo irreal; de imágenes en un sentido metafórico del término, en la medida en que la obra escondería la verdadera dimensión

de las relaciones entre los actores que componen una sociedad” (Cortés, Martínez, 375)

La creación de imágenes mentales que puedan proyectarse en una obra artística, entendida como material o conjunto de ideas, es lo que pretende destacar y sobre lo que pretendo reflexionar con esta investigación. Un método que modele un nuevo conocimiento que de ninguna otra forma se podría articular.

Cortés y Martínez se plantean también una revisión de la cuestión basándose en las hipótesis de Platón pues, como ya se ha comentado al principio de este ensayo, es Platón el primero en preguntarse acerca del papel del recuerdo, la memoria y su trascendencia para con el sujeto. Entre sus teorías, asientan que la mente es la que provee conocimiento siendo los recuerdos el resultado de la propia experiencia. En otras palabras, los objetos penetrados por la experiencia personal (y en este caso la experiencia artística) ascienden al nivel supremo catalogado de alma.

“El recuerdo supone un conocimiento anterior; por consiguiente, si el alma se acuerda de cosas que no ha podido conocer en esta vida, es una prueba de que ha existido antes.

¿No es cierto que nuestra alma, al través de la imperfecta igualdad que muestran los objetos sensibles entre sí, tiene la idea de una igualdad perfecta, inteligible e inaccesible a los sentidos? (...) La consecuencia de todo es que el alma existe antes de nuestra aparición en este mundo, y

lo mismo las esencias”. (Platón, 1871, 12)

En definitiva, las aportaciones citadas en este texto son la base para iniciar el amplio debate sobre el recuerdo y su fugacidad, la memoria, lo eterno y el alma, siendo inspiración para otros investigadores como Bergson y artistas como Carmen Calvo que han enriquecido las reflexiones sobre estas cuestiones. Henry Bergson (1859-1951), en su libro *Memoria y vida* (1957) ofrece una aportación muy interesante sobre el razonamiento acerca del recuerdo:

“Esencialmente virtual, el pasado no puede ser captado por nosotros como pasado a no ser que sigamos y adoptemos el movimiento mediante el que se abre en imagen presente, emergiendo de las tinieblas a la luz. En vano buscaremos la huella en alguna cosa actual y ya realizada; sería lo mismo que buscar la oscuridad bajo la luz” (Bergson, 1957,49).

Carmen Calvo (1950), es una de las autoras que ha llevado a la práctica este tipo de conceptos, trabajando con la idea de recuerdo como motor de su producción. La artista española, entreteje sus obras a través del apropiacionismo de imágenes de la cultura popular: fotografías, imágenes, textos y objetos de relevante antigüedad con los que forma personalísimos y reconocibles collages y también sus conocidos retratos intervenidos que conforman desde hace algunos años la mayor parte de su producción artística.

En el año 2014, inauguró en la galería Rafael Ortiz de Sevilla su última muestra titulada *Retratos de fisonomías* en la que hacía una exploración sobre el concepto de la temporalidad vital y la caducidad de la vida, a través de un imaginario visual que evoca al recuerdo como principal protagonista, pues se compone de pequeñas imágenes fantasma y detalles cargados de una pretérita energía vital que acumulan en sí mismos el paso del tiempo, pero que son traídas al presente con una nueva contextualización que homenajea todo aquello que quedó guardado y capturado.

Con esto, demuestra claramente, “un interés personal en los procesos de la memoria” y “una investigación continuada sobre las diferentes maneras de recrear la memoria y sus diversas ramificaciones” (Macher, 2008, 52)

3. Acción: Puerta del cielo. Construcción de la experiencia, modelado de la reminiscencia y secuestro del recuerdo.

Con una intencionalidad concreta y abierto a la experimentación, se propone un conjunto de creaciones artísticas articuladas desde una investigación basada en la experiencia y la investigación como deriva.

Una exploración que al igual que el propio hecho de recordar conduce de manera intuitiva a otras reminiscencias (o como denominaba Platón “objetos sin alma”). Incorpora la experiencia artística como

método para capturar y secuestrar recuerdos otorgando a los mismos el alma platónica.

00:16:46 pretende rescatar del imaginario pequeños detalles, elementos cotidianos que de no ser por el videoarte, la fotografía o el paisaje sonoro, desaparecerían de la memoria por su poca relevancia. Ahora son rescatados, descontextualizados y reinterpretados como recuerdos cargados de información y los que conectan directamente con las emociones.

“Escuché a Borges decir que recordaba que una tarde su padre le había dicho algo muy triste sobre la memoria, le había dicho: «Pensé que podía recordar mi niñez cuando por primera vez llegué a Buenos Aires, pero ahora sé que no puedo, porque creo que si recuerdo algo, por ejemplo, si hoy recuerdo algo de esta mañana, obtengo una imagen de lo que vi esta mañana. Pero si esta noche recuerdo algo de esta mañana, lo que entonces recuerdo no es la primera imagen, sino la primera imagen de la memoria.

Así que cada vez que recuerdo algo, no lo estoy recordando realmente, sino que estoy recordando la última vez que lo recordé, estoy recordando un último recuerdo. Así que en realidad no tengo en absoluto recuerdos ni imágenes sobre mi niñez, sobre mi juventud.” (Vilas, 2004, 628).

Nuestras emociones trabajan en función de la indispensabilidad que tengan nuestras experiencias en el día a día. La limitación del ser humano tiende a eliminar los contenidos de nuestra psique que se consideran poco relevantes para incorporar nuevos datos en un limitado disco duro de información.

Estas palabras de Borges citadas en el libro *París no se acaba nunca* de Enrique Vila - Matas comparten la fundamentación por la

cual está diseñada esta experiencia. Se basa en la desilusión y el duelo por la pérdida de aquello que un día fue imprescindible para nosotros pero que sin embargo, nuestra inteligencia emocional por algún motivo decide borrar, aún en contra de nuestra propia voluntad.

Como dice Borges, cuando recordamos no recordamos el objeto en sí, sino el recuerdo que tenemos de ese objeto y cuando repetimos la fórmula, recordamos el recuerdo de ese recuerdo. Es por eso que el tiempo, acuciado por la pérdida, va degradando la memoria y difuminando aquello que conocíamos. Por ejemplo: timbres de voz, gestos, miradas... para irse desvaneciendo poco a poco y convertirse en una difusa entidad que, como dice Borges, nos golpea afirmando que en verdad no recordamos nada.

Mi reflexión artística acerca de la cuestión, tiene su fundamento en el fin obligado de una etapa y su posterior traslación al registro de los recuerdos.

Este conjunto de obras evoca a una etapa pasada. Evoca una experiencia cargada de detalles y estímulos sensitivos, susceptibles a convertirse en una obra artística para mí y condenadas a desaparecer.

El paso del tiempo apuntaba ese desvanecimiento de recuerdos y la frustración que ello conllevaba. Comencé a experimentar la misma sensación que apuntaba Borges, el primer recuerdo pasó a ser un recuerdo del recuerdo y la continua acumulación llevó a evaporar imágenes, olores, texturas afirmando con este hecho que “nuestra existencia se reduce a los momentos sucesivos de un presente que se desvanece sin cesar. La vida es sólo un reflejo de nuestra

memoria” (Chateaubriand citado en www.ub.edu)

Esta idea me comenzó a perturbar y es por eso que la investigación inducida por el contenido que se comenzó a trabajar en el MIAM me condujo a revivir la experiencia pero reinventándola y volviéndola a vivir desde una perspectiva nueva, una perspectiva artística.

Para las obras que aquí se presentan, me centré en una emoción concreta que sentía cada vez que recorría el camino desde mi casa hacia cualquier lugar y todo lo que ese camino despertaba a través de los detalles que me encontraba. Un camino que podía recorrer de manera arbitraria a cualquier hora del día sin percatarme, hasta el momento presente, de lo importante que podía ser y los recuerdos que podía acumular. Un tránsito, un camino con una meta: mi tabernáculo, mi puerta del cielo.

Mis pasos en la obra, mi construcción, mi experiencia y mi tránsito iban mucho más allá de las cuestiones estéticas. Lo formal dejó de interesarme, quería que fuese mi propia mirada y mis propios pasos los que hablarán por mí y sirvieran para trasladarme a ese lugar de tal manera que mitigara la perturbación que ahora causa en la distancia, siendo la obra artística la atracción magnética de nuevo al presente y a lo eterno. Olvidando la ausencia.

Una teoría basada en investigaciones que ya apuntan a la idea de andar como investigación artística que

“ha favorecido la exploración y aparición de espacios invisibilizados, desprovistos de carga vivencial para ser reinterpretados, posibilitando el movimiento a través de ellos como un proceso de conocimiento a partir del deambular físico para llegar a su interior (...) recorridos que se transforman en el tiempo” (Martinez Morales, 2017: 123)

En resumen, he recorrido un camino, un tránsito con un inicio y una meta, generando la experiencia que transforma y consigue una mitigación del dolor ante la ausencia de lo que era el recuerdo, convertirlo en creación y experiencia artística.

Se presentan tres obras de diferente índole, pues buscan obtener y paliar diferentes vacíos sensitivos. Todas ellas rescatan una parte del recuerdo para que pueda ser percibido por la mayoría de sentidos: El sonido y el tañer de una campana (que no es posible capturarlo sino es con un paisaje sonoro), el hecho de caminar y grabar la mirada (que no es posible de retener sino es a través de una videocreación que la recree) y el suelo, el pavimento, no es posible capturarlo si no es pisado. Todo ello en unión se combina y eterniza lo que era el recuerdo impidiendo que caiga en el olvido, pues “El arte es recuerdo: y el recuerdo es el deseo que se vuelve a representar” (Cyril Connolly, Sepulcro sin sosiego citado en www.ub.edu) y de esta forma, a través de esta experiencia y

ISSN: 2340-9096

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

www.terciocreciente.com

<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC>

Ensayo

esta obra volver a (re)vivir y volver a sentirme en mi tabernáculo, en mi puerta del cielo.

4. Dossier.

4.1. Pieza sonora:

Ficha técnica:

Título: 01:08

Autor: Jesús Caballero Caballero

Duración: 01'08"

Año: 2015

Enlace y reproducción: <https://soundcloud.com/user-312059974/0108a>



ISSN: 2340-9096

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

www.terciocreciente.com
<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC>

Ensayo

4.2. Videocreación:

Ficha técnica:

Título: 00:16:46

Autor: Jesús Caballero Caballero

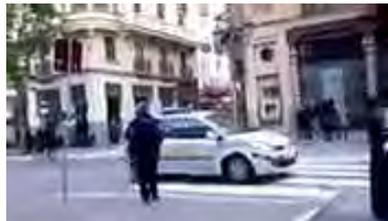
Duración: 16'46''

Año: 2015

Enlace y reproducción:

<https://youtu.be/rZrodIYp8Lo>

<https://youtu.be/f2yDq10lvtA>



<https://youtu.be/f2yDq10lvtA>

ISSN: 2340-9096

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

www.terciocreciente.com

<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC>

Ensayo

4.3. Capturas y piezas fotográficas:

Ficha técnica:

Título: Elogio Fúnebre

Autor: Jesús Caballero Caballero



ISSN: 2340-9096

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

www.terciocreciente.com

<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC>

Ensayo



ISSN: 2340-9096

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

www.terciocreciente.com

<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC>

Ensayo



ISSN: 2340-9096

DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.8>

www.terciocreciente.com
<http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC>

Ensayo



Referencias

- Bergson, H. (1957) Memoria y vida, textos escogidos por Gilles Deleuze. Madrid. Alianza Editorial. Recuperado desde: <http://monoskop.org/images/b/be/Bergson_Henri_Memoria_y_vida.pdf> (23-11-2017)
- Cortés, M. , Martínez, J. M. , Guzmán, F. (2004) Arte y crisis en Iberoamérica. Segundas Jornadas de Historia del Arte. Santiago de Chile. RIL Editores.
- Las Nubes, Filosofía, Arte y Literatura. Citas. (S/F) Recuperado desde: <http://www.ub.edu/las_nubes/archivo/cinco/citas.html> (23-11-2017)
- Macher, K. (2008) Objetos sembrados, recuerdos desvanecidos. Relaciones entre memoria, los objetos y las imágenes fantasmas. Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado desde: <<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13236/Proyecto%20Final%20de%20M%C3%A1ster.pdf?sequence=1>> (23-11-2017)
- Marchán, S. (1986) Del Arte Objetual al Arte de Concepto. Epílogo sobre la sensibilidad "Postmoderna". Madrid. Ediciones Akal.
- Martínez Morales, M. (2017) "Andar, narrar" Experiencias a/r/tográficas basadas en el paseo como propuesta de intervención en diferentes contextos. Sophia, 13(1), 122-131. DOI: <https://doi.org/10.18634/sophiaj.13v.1i.683>
- Merleau-Ponty, M. (1945) Fenomenología de la Percepción. Barcelona. Planeta-Agostini
- Platón por Azcárate, P. Obras completas de Platón. Recuperado desde: <<http://www.filosofia.org/cla/pla/azcarate.htm>> (23-11-2017)
- Platón (1871) Obras completas de Platón. Tomo V. Madrid. Medina y Navarro Editores. Recuperado desde: <<http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf05009.pdf>> (27-12-2017)
- Vila Matas, E. (2004) París no se acaba nunca. España. Editorial anagrama. Recuperado desde: <<https://literaturaespaniolaiiadjunta.files.wordpress.com/2014/10/paris-no-se-acaba-nunca-enrique-vila-matas.pdf>> (11-12-2017)