

Conversación con
ALFREDO JAAR

DiD DISEÑO DISTRIBUIDO

Diseño Distribuido es una organización que nace desde el seno de FabLab Santiago con la intención de generar un espacio de reflexión y contenido estratégico que hable sobre nuevos modelos holísticos provenientes de las tendencias que nacen desde los fenómenos contemporáneos que ha abierto Internet, la democratización de la tecnología y los nuevos medios incorporados en cuerpos de conocimiento asociados al diseño.

DiD es una organización en la que se genera contenido estratégico que busca concretarse a través del ecosistema Fab Lab Santiago, con el objetivo de impactar positivamente en nuestro entorno urbano, contextos de aprendizaje e industria, a través de prototipos tecnológicos, metodologías educativas e investigación aplicada.

www.fundaciondid.cl

© diseño distribuido

AUTORES:

Andrés Briceño Gutiérrez

AÑO:

2017

DISEÑO EDITORIAL:

Josefina Vidal

Figura 1. Retrato por Mariana Garay

ALFREDO JAAR

Artista visual. Nació en Santiago de Chile, el 5 de febrero de 1956.

Es un artista independiente, que no cursó estudios de arte en la universidad. En 1979 realizó cursos de cine en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en Santiago y en 1981 ingresó a la carrera de arquitectura en la Universidad de Chile.

En 1982 ganó la Beca Fundación del Pacífico y se radicó en Nueva York, Estados Unidos, lugar donde comenzó a desarrollar una sólida y reconocida trayectoria internacional.

En 2000 se le otorgó el Mac Arthur Fellowship Grant, que premia a personalidades de méritos excepcionales y que han mantenido un trabajo creativo de alta calidad. Fue distinguido con la Winton Chair for Liberal Arts por La Universidad de Minnesota en Los Estados Unidos que se otorga a académicos que han cuestionado los patrones establecidos de pensamiento y que han desarrollado investigación desafiando y expandiendo paradigmas culturales.

Por su trayectoria reconocida mundialmente en la fotografía, el video y la instalación, obtuvo el Premio Nacional de Arte 2013 (Artistas visuales chilenos, 2011).

Sesión Jueves 10 de Diciembre del 2015
Conversación entre Andrés Briceño y Alfredo Jaar.

Proceder a explicar las razones que justifiquen una conversación con Alfredo Jaar pueden sonar a absurdas, considerando la envergadura que su obra y su propia persona. Arquitecto de formación, nunca ha sentido que ha dejado de serlo, particularmente por su profunda convicción de que “el contexto lo es todo”, cuestión relevante desde la formación tradicional de cualquier arquitecto. Jaar, roza con sutileza y precisión temáticas que se enfrentan a un estado de aturdimiento y nihilismo tecnológico, provocando con imágenes rotundas, incorporadas al espacio definiendo un dialogo con el que les experimenta. Este develamiento del conflicto social recurrente en su obra, emerge como un mecanismo para estremecer a un público que navega en el olvido recurrente. Desde estas perspectivas, consideramos que su visión particular de las potenciales transformaciones sociales que la misma tecnología pueden o están generando es relevante, contundente e inspiradora.

ABG: Alfredo, potencialmente estamos viviendo una era que nos permite vincularnos con el conocimiento de una manera mucho más abierta que décadas atrás y paralelamente todo ese conocimiento almacenado demanda vincularse con preguntas, con la construcción de preguntas y de cierta manera con la creatividad que ello demanda. Por ejemplo, en nuestra experiencia en FabLab Santiago nos hemos encontrado con dinámicas que exponen sobre todo los niños ante la invitación desde el hacer, pero también a preguntarse el porqué hacer, o cómo hacer, etc., entonces se origina una operación que les acerca a la construcción de interrogantes más que de las respuestas. En ese sentido, me gustaría saber qué opinas de ese fenómeno y sobre todo cómo crees que la potencial libertad para acceder a conocimiento puede impactar en la creatividad.

AJ: Haber, habría que empezar esto echándome un poco para atrás. Primero decirte que mi modus operandi como artista siempre ha sido que para actuar en el mundo necesito entender el mundo. Esa es la fórmula que siempre he utilizado y me lo repito a mi mismo y a la gente con la cuál trabajo: no puedo actuar en el mundo antes de entender el mundo, por lo tanto el proceso de aprendizaje del contexto es fundamental, entonces otra fórmula que viene de la arquitectura es, el contexto lo es todo, context is everything, es decir, tengo que entender el contexto y tengo que entender el mundo antes de actuar en ello. Esas son fórmulas que vienen de la arquitectura de hecho siempre me he identificado como un arquitecto haciendo arte. Tan así, que si yo no hubiese estudiado arquitectura no sería el tipo de artista que hoy soy. Entonces en este proceso de intentar entender lo que nos rodea, obviamente busco información en todas partes, por un lado siempre he pensado que la búsqueda in situ es fundamental, es decir estas búsquedas que uno hace de información a través de Internet a distancia no me parecen adecuadas en su totalidad, pero siempre pueden ser un complemento claro está. Pero más importante para mi es entender la realidad misma, es decir, para mi lo que se encuentra en Internet nunca va a reemplazar la realidad y el contacto con los seres humanos, entonces en esa investigación enfrentada a la realidad mi objetivo es siempre llegar a una cantidad crítica de información y llegado a ese nivel ahí siento que puedo actuar. Es decir, cuando llegué a ese nivel es cuando me siento responsable para actuar en el contexto porque lo entiendo par-

[...] mi modus operandi como artista siempre ha sido que para actuar en el mundo necesito entender el mundo. Esa es la formula que siempre he utilizado y me lo repito a mi mismo y a la gente con la cuál trabajo: no puedo actuar en el mundo antes de entender el mundo, por lo tanto el proceso de aprendizaje del contexto es fundamental, entonces otra fórmula que viene de la arquitectura es, el contexto lo es todo, **context is everything**, es decir, tengo que entender el contexto y tengo que entender el mundo antes de actuar en ello.

tiendo de la base que ahí voy a crear una obra. Entonces es en ese campo de buscar ese momento responsable es que creo que el Internet puede servir para algo en mi trabajo y efectivamente acá en mi taller lo usamos mucho para complementar esas investigaciones. Pero siento que Internet es un arma de doble filo digamos, creo que hay que tener un cuidado enorme a mi juicio, porque por un lado es una herramienta maravillosa, de hecho no se como vivimos sin él antes, pero al mismo tiempo es una verdadera jungla donde aparece cualquier cosa y que hay que confirmarlas para saber si tienen un mínimo de apego a la realidad, porque creo que hay mucha ficción en Internet.

En consecuencia, las nuevas tecnologías son fascinantes y las utilizamos obviamente pero con prudencia y forman parte de un abanico mucho mayor de herramientas de aprendizaje del contexto por lo tanto no dependemos de ellas. **ABG:** Claro, es súper entendible. Pero qué pasa cuando salimos de un contexto de investigación profesional como el que haces tú y lo llevamos a un ámbito en donde los niños puedes acceder a una información que les ayude a abrir sus cabezas y conectarse con realidades que no conocen y de esa forma tengan herramientas para crear preguntas. En ese sentido una imagen fascinante es, por más cotidiana que ella significa, es lo que te plantea Google al disponer de un espacio vacío para una pregunta, nada más ni nada menos. Es decir te demanda una primera pregunta y cierto grado de síntesis, entonces por más cotidiano que aparezca es súper interesante desde el punto de vista de la potencial formación de espacios creativos a través de esa búsqueda ya que se conecta con mis motivaciones cualquiera que ellas sean, entonces claro se delinea una búsqueda que en antaño era imposible porque es casi instantánea lo que radica en un potencial influencia o impacto en la creatividad a nivel transversal.

AJ: Estamos completamente de acuerdo, pero eso no elude lo que yo te decía de tener cierta prudencia en el proceso de investigación para tener cierta certeza de esa realidad.

ABG: Ahora, desde el punto de vista de cómo estamos construyendo la sociedad, tú decías que te tienes que conectar con mucha intensidad para conocer al medio. ¿cómo sientes que es actualmente éste medio en el cuál operan tecnologías que permiten generar redes pero también otras que permiten operar en ese medio?

AJ: Bueno, claro, ciertamente esto ha sido una verdadera revolución ya que han sido radicales los cambios. De hecho a mí me encanta y la disfruto, pero claro, de cierta manera te da vértigo por la velocidad en que se producen los cambios. Yo llevo varios años investigando a Edward Snowden, que está exiliado en Rusia. Las revelaciones que él hizo a mí me dejaron absolutamente con la boca abierta, y estamos preparando de hecho una gran obra de este tema asociado a la vigilancia y a la privacidad en donde la tecnología se ha metido de una manera que nunca sospechamos. Es decir, no se si tú estas consiente y no sé si tú tienes un Iphone, pero el tema es que incluso el teléfono está apagado y esta al lado tuyo puede estar filmándote si se quiere y enviando esa información a alguna parte, entonces es absolutamente alucinante todo lo que reveló Snowden y entonces me parece a mí que nosotros como ciudadanos tenemos que estar informados de estas cosas y usarlas en la medida de lo posible. Ahora en lo que a mí me concierne más directamente como artista es lo que se relaciona con un campo que trabajo mucho que esta relacionado a lo que podríamos decir está afuera de la arquitectura y que se llama la política de las imágenes. Y en ese campo el advenimiento del teléfono que se transforma en una cámara, tanto de foto o de video ha significado un cambio radical en la sociedad contemporánea. Y eso obviamente se ha visto reflejado en el mundo del arte a través de producciones que reflejan y trabajan con esa realidad. Es decir ahora, cada persona en la calle es un fotógrafo potencial y antes eso no existía simplemente.

ABG: En pocas palabras todos contribuyen a la creación de esa imagen colectiva digamos

AJ: Evidente, y a su vez, en Estados Unidos por lo menos estas nuevos desarrollos de tecnologías están empezando a contribuir de manera significativa en el campo de la justicia. Es decir, existe una tremenda discriminación con la gente de raza negra, por que éste país sigue siendo extremadamente racista. Hasta hace poco estos actos de violencia de parte de la policía ocurrían en completa invisibilidad y ahora estos hechos están siendo revelados de manera espectacular utilizando teléfonos que las personas llevan consigo e inmediatamente es una persona que denuncia, por lo tanto se han empezado a enjuiciar a estos policías solamente por la presencia de estas personas con cámaras, entonces yo creo que después de un cierto tiempo por cada acto criminal racista que ocurra si existe una cámara y hay un arresto influenciará para generar cambios en esta actitud racista, no solamente porque habrá cambiado la sociedad que ya súbitamente no es racista, sino que podrá cambiar simplemente por conveniencia por no poder hacerlo en visibilidad, entonces ¡imagínate lo que significa eso!

ABG: Eso podría ser un ejemplo para demostrar que la colaboración es más eficiente que la competencia como ha dicho Maturana más de alguna vez. De todas formas, quizás este fenómeno en torno a las denuncias que utilizan los teléfonos en sí mismo para superar a una situación con alguien teóricamente más poderoso que uno como es un policía, no sería nada si no existiese una plataforma que ayude en definitiva a develar ese grupo de denuncias. Entonces ahí es donde surge hipotéticamente el potencial de las redes ya que se confirma un evento que quizás antes no se creía, o se pensaba como aislado y ese develamiento de fenómenos sociales es muy poderoso porque se da en red y surge además desde las personas ¿no?

AJ: Absolutamente de acuerdo, es decir gracias a la idea de red y también las redes sociales digamos se convierte en tales fenómenos ayudando a dar visibilidad, es alucinante lo que esto genera

ABG: Podríamos pensar que el poder de las personas está cambiando y todas las estructuras constituyentes de la sociedad debiesen estar en ello ¿no te parece?, porque ahora las personas tienen potencialmente la posibilidad de acercarse a el centro desde los bordes para hipotéticamente influir en ciertas condiciones a partir de ese hilo invisible que genera esta idea de estar potencialmente conectados y el sentido de participación

AJ: Si eso es verdad y yo creo que estamos recién en la infancia de este fenómeno, porque el peligro esta en que Internet se pueda convertir en un reflejo perfecto de la sociedad, y por lo tanto hayan poderes muy grandes y de esa forma se llegue a un punto en donde todas estas nuevas visibilidades no puedan penetrar a todos los lugares donde deberían llegar, porque por ejemplo se les cortan las conexiones, y cuando la ideología se meta de lleno en esta red virtual global, se va a volver esto mucho más problemática y ese peligro es completamente real.

ABG: Es interesante esa idea de que Internet puede terminar o capaz que ya lo esté siendo un reflejo de nuestra sociedad, es decir, si vemos que éste universo tiene distintos niveles en donde se mueve la idea del Deep Internet en donde deambula todo lo oculto de nuestra sociedad. De hecho para algunos personajes lo que vemos de esta red es solo la punta de un iceberg enorme que esta bajo las sombras, es decir, un tenemos mucho por descubrir y en tales condiciones de crecimiento estaríamos frente a impacto social comparable al de la invención de la imprenta

AJ: Si, estamos de acuerdo y ese fenómeno que podríamos llamar como el dark internet es absolutamente alucinante, tan así que cuando tu haces una búsqueda se sabe

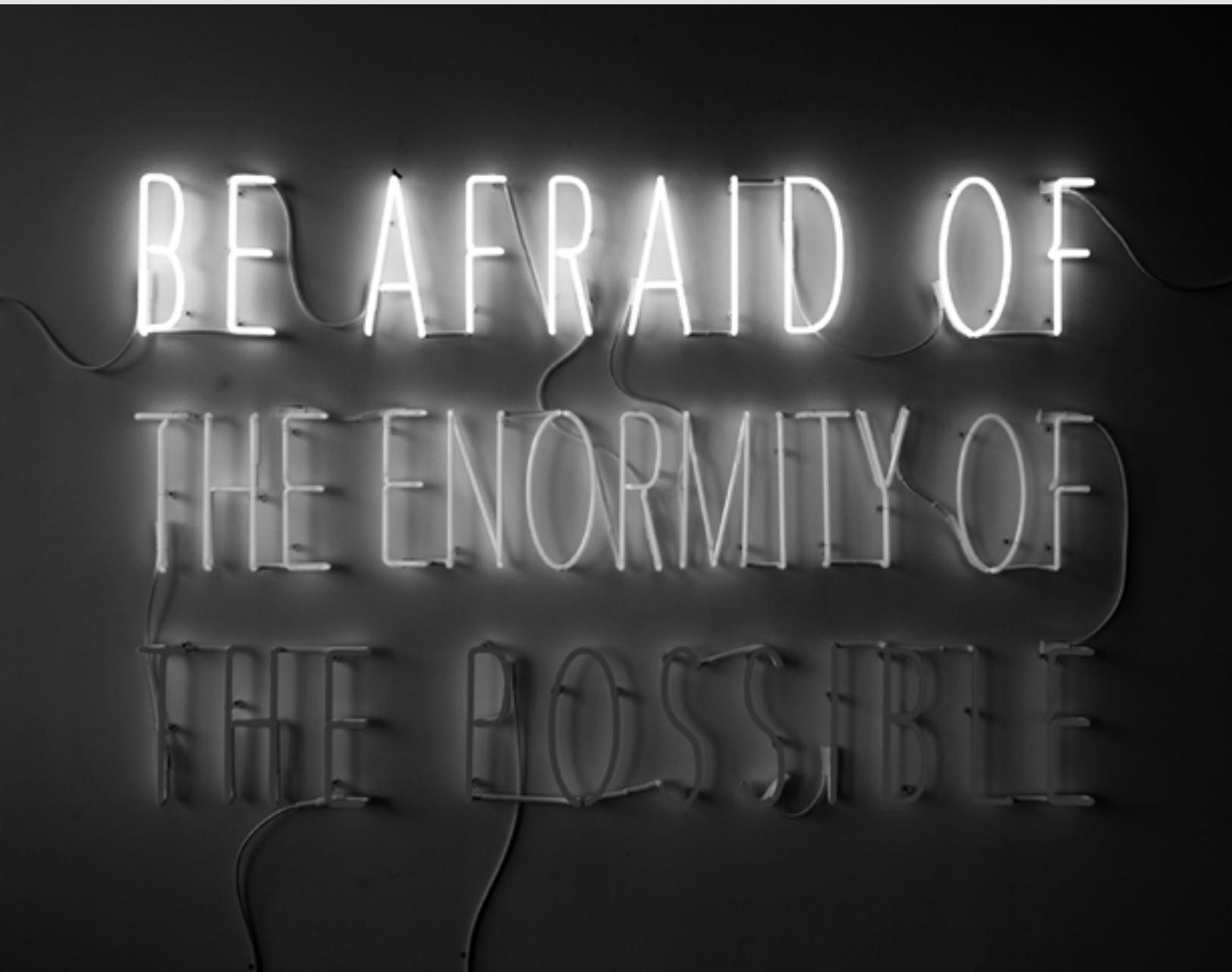

Figura 2. Be afraid of the enormity of the possible, 2015

que el resultado no representa más que solo un 0.4% de lo que existe en la red, ¡imagínate es de locos!, es decir no es nada comparado con esto que esta en otras capas que la mayoría de la gente no llega. Ahora bien por otra aparte además de esta idea del dark internet, lo que esta visible también tiene sus redes y tiene sus capas que no son tan simples tampoco, porque uno ve como agendas ideológicas comienzan a actuar permitiendo que ciertas informaciones circules y otras no, entonces eso es de una complejidad enorme. El hecho de tener acceso a la red no garantiza la transparencia total porque algunas imágenes no son muy convenientes para ciertos medios y simplemente no van a circular en ciertos medios ejerciendo cierta censura en Internet. La mejor demostración de esto es se da en China, en donde ciertas realidades de Internet no existen. ABC: Claro, aun no se comprende del todo el potencial y no se sabe hacia donde van salvo algunas verticales que agrupan una serie de dinámicas. Dentro de esas líneas la democratización incipiente de la información comienzan a develar cierto cuestionamiento a instituciones que operaban hasta hace pocos años atrás con completa supremacía y hoy por hoy hay personas que desde un espacio como un blog son capaces de generar cambios radicales en esos medios. Entonces esta democratización de la información pese a bemoles negativos tiene cierta consistencia en el inicio del fenómeno cuestionando a esas concentraciones de poder.

AJ: Claramente, pero en el Internet más transparente o visible también existen redes de influencia y la ideología, es decir, la tecnología no ha destruido la ideología, por lo tanto hay imágenes que si o si como te decía no circularan con fluidez en todos los lugares, entonces por eso es interesante como se crean redes humanas que van más allá y que no respetan estas esferas ideológicas, es decir, una imagen que expone cierto acto racista no va a circular en redes de ideología más conservadora en estados unidos por ejemplo, entonces es importante darse cuenta de esto

ABC: Claro, pero aparentemente hay muchas posibilidades de denunciar justamente lo que planteas, es decir, existen canales para evadir digamos la ideología, el clasismo, el racismo y visualizar esos fenómenos sociales destapando hechos que se transforman en escandalosos para la sociedad porque operan como virus digamos. ¿Cómo crees que la construcción social viene hacia adelante considerando todo el descontento que estos canales han visualizado respecto al modelo económico, social, etc?

AJ: Mira, yo no soy tan optimista la verdad. A pesar de las revelaciones constantes que se hacen en Internet, no he sido testigo de cambios mayores digamos por lo que todavía estamos en un momento en donde se están reordenando las coordenadas de la sociedad de la tecnología. Por ello esto es un momento fascinante porque lo estamos viviendo y tenemos el privilegio de ser testigos de ver este reordenamiento. Pero no me queda claro exactamente en qué vamos a terminar.

ABC: Reconozco que es un escenario aun en pañales y hay ciertas libertades para que el escenario se muestre aun flexible. De hecho estos escenarios sobre todo liderados por jóvenes muestran más predisposición para generar dinámicas colaborativas asimilando el potencial de las redes con más intensidad. Entonces eventualmente a la larga si esa colaboración se estructura en torno a las personas, podríamos vislumbrar posibilidades de generar mayor autonomía del mercado, ¿cómo lo percibes?

AJ: El potencial es enorme, sin duda. Lo que pasa es que bajo mi punto de vista el Internet es un privilegio que nosotros estamos gozando, descubriendo y utilizando, pero sigue siendo la sociedad muy desigual. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de conversar por skype utilizando nuestros computadores, etcétera, pero aun más del 50% de la población aun no tiene acceso a un teléfono, entonces eso construye un número alucinante, entonces no es tan simple, porque convengamos que efectivamente dentro de este 50% de gente privilegiada en donde nos metemos nosotros y en estos cambios gigantes con la sociedad pero el mundo sigue siendo

[...] pero en el Internet más transparente o visible también existen redes de influencia y la ideología, es decir, **la tecnología no ha destruido la ideología**, por lo tanto hay imágenes que si o si como te decía no circularan con fluidez en todos los lugares, entonces por eso es interesante como se crean redes humanas que van más allá y que no respetan estas esferas ideológicas

profundamente desigual. Entonces es ahí donde nace mi semi-pesimismo con algunos rayos de luz digamos. En el continente africano, en el cual yo trabajo mucho hay cosas positivas por ejemplo, no tienen una buena red de comunicación telefónica, sin embargo se dieron cuenta que no era necesario disponer de telefonía con líneas como tenemos nosotros y están usando solamente la telefonía celulares o por aire digamos y por lo tanto se están ahorrando 20 años de inversiones que el mundo supuestamente desarrollado tuvo que hacer para comunicarnos entre nosotros y ellos se están saltando eso y están accediendo a esta nuevas tecnología, entonces ese es un caso donde esta infraestructura nueva puede realmente ayudar al progreso humano. Claro, hay instancias muy positivas que hay que aplaudir y hay cosas que no son tan positivas.

ABC: Entonces podríamos decir que cuando hay una voluntad por develar hoy las cosas desde las sombras como tú lo has hecho la capacidad contemporánea por esparcir esa energía es muy fuerte. ¿Cómo utilizas o manejas tú esa energía en tus obras, en términos de compartir el mensaje?

AJ: Absolutamente. Yo tengo un sitio web desde hace bastante tiempo, por lo menos unos diez años, y ver la audiencia que tenemos, las miles de visitas de personas que se informan sobre las obras y conocer de dónde vienen porque hacemos un catastro mensual de ello, es alucinante efectivamente algo bellissimo, ahora bien cuánto afecta esto la realidad de esas personas no lo sé.

ABC: Claro no lo puedes medir. Ahora, entendiendo que estamos sumergidos en estos fenómenos globales, particularmente lo que en términos muy generales lo que busca este libro es tratar de reconocer algunos parámetros que delineen el espíritu de nuestra época para bien o para mal. ¿Para ti Alfredo, cuál crees que es éste espíritu de nuestra época?

AJ: Oh là là, esta si que es difícil de responder...

Yo creo que no hay un espíritu definido aun, la verdad que esta cosa global y nuestra civilización es una gran ilusión, ya que en el fondo claramente hay signos de que el mundo tiende a las imágenes de esa ilusión, pero no lo veo definido. Yo que viajo mucho me encuentro con diferentes espíritus de épocas donde voy, es decir el espíritu de la época en estados unidos en este momento está marcado por las elecciones que vienen y por todos estos personajes siniestros que quieren ser presidentes por ejemplo, con tintes de racismo, es bastante alucinante. Yo acabo de llegar de Alemania, en donde inauguré obras en Hamburgo y en Berlín y allí definitivamente el espíritu en ese momento es totalmente diferente al espíritu que vivimos acá en estados unidos ¿te fijas?, mientras los alemanes están muy orgullosos en su renacer y desmarcarse de esa imagen negativa de Europa por los maltratos a Grecia, Italia y a España por la crisis económica, en donde Ángela Merkel era la oveja negra de Europa por las medidas de austeridad que imponía y de pronto apareció esta crisis de inmigrantes y Alemania es el único país en Europa que los quiere recibir a todos de manera generosa, entonces de repente ella se vuelve una especie de santa, de hecho ella hoy ha sido elegida la persona del año por la revista Time Magazine, entonces Alemania está viviendo un espíritu de la época totalmente diferente a la que vivimos acá en Nueva York. Además, el mes anterior yo estuve en Kosovo, donde viví la crisis de inmigración desde el punto de vista de los Balcanes ya que ellos son los que se están moviendo por el mundo desesperados por vivir en otra parte del mundo, y claro, allá se vive otro espíritu. Por lo tanto yo siempre tengo cierta cautela de hacer estas generalizaciones por que en definitiva el espíritu de nuestra época ¿cuál es cuándo hay diferentes realidades?

Nosotros vivimos vidas muy privilegiadas y podemos tratar de captar una cosa que te calce a ti y a mi, es decir podría pensar en algo que nos calce en todo. Pero creo que

la realidad es muy diferente, por eso que para mi siempre sigo con esta cosa muy anticuada, muy de arquitecto que es la idea del contexto lo es todo.

ABG: Yo no creo que sea anticuado, al contrario es tener los pies en la tierra. Sin duda que todo lo que estamos hablando se mueve dentro de la ilusión, por eso pienso que estamos intentando entender algo que se mueve dentro de su potencialidad, es decir todos los fenómenos aun son escenarios que hablan de potencialidad no de realidad

AJ: Sí, si hablamos de potencial estamos de acuerdo y es alucinante aquello. Yo acabo de hacer una obra que es un neón que es una frase de Emile Cioran que es unos de mis autores favoritos, y el texto dice: "Be afraid of the enormity of the possible", es decir, "ten miedo de la enormidad de lo posible", y eso se puede leer de una forma absolutamente negativa por ejemplo si pensamos los atentados que acaban de ocurrir en París o se puede leer de una forma absolutamente con todo el potencial que hay de desarrollo humano gracias a las nuevas tecnologías y a lo mejor ese podría ser una especie de imagen de lo que está pasando en el mundo que realmente la realidad de lo posible es gigantesca y casi no tiene límites, es decir se puede ir a casi cualquier lado

ABG: Claro, no sabemos aun donde saldrá disparado esto y por ello mismo que es necesario ver esto con cierto pragmatismo. Con el sociólogo Alberto Mayol hablábamos de cómo este escenario aun inexplorado no ha caído en procesos de monetarización que conlleva a una cultura del dominio, entonces podríamos pensar que mucho de ello depende de la naturaleza del hombre en definitiva. ¿cuál crees que es la naturaleza del hombre en este caso, de entidad dominadora movida por la avaricia digamos como decía Friedman o el ser humano tiene una tendencia movida desde una emoción asociada a la colaboración y a la empatía?

AJ: Yo creo que nuevamente el contexto lo es todo. Es decir yo creo que el ser humano es la respuesta a los estímulos que recibe, así de simple, y por lo tanto esa pregunta se puede responder de diferentes maneras según se dónde encuentra el que la escucha. Hay gente que puede haber nacido en un ambiente de ciertas características en donde el sentido hacia el bien común y el prójimo sean el motor que los mueve en la vida, y habrá en el otro extremo tipos que nacen en un ambiente de un capitalismo totalmente salvaje en donde la única ley posible es la de máximo provecho basado en la máxima explotación de tu prójimo digamos, entonces cada uno de esos seres humanos incluso no está consciente si está haciendo algo bueno o malo, ya que simplemente creo yo que está respondiendo a los estímulos que él recibió digamos. Acá en estados unidos por ejemplo hay una nueva polémica en torno a un gran tema que es el tema de las armas. Bueno, hay chicos que en sus familias sus padres coleccionan armas y no tiene nada de especial vivir y crecer en torno a armas y para ellos es una cosa absolutamente normal ya que es el entorno en el cuál crecen, pero claro, yo tener una pistola acá en mi casa sería una cosa que ni siquiera soporto hablar de esa posibilidad ¿me entiendes?, entonces por eso insisto en que somos la respuesta a los estímulos que recibimos y estos chicos que crecen en estos entornos ¡te darán una respuesta muy diferente a aquellos que nacen en otro contexto!

ABG: Me parece notable la imagen que construyes. En Latinoamérica en general con la desigualdad que existe y en particular la de Chile se ha generado mucho debate al respecto apelando en algunos casos a cuestiones ideológicas para definirle, rebatirle o justificarla incluso. De hecho se ha llegado a incluso a construir un argumento teórico en torno a un libro que habla de la igualdad como un fenómeno asociado a la tiranía, entonces según lo que mencionabas respecto a la imagen que somos la respuesta del contexto que nos rodea, aparece con mucha intensidad la necesidad de equilibrar la balanza para que podamos construir sociedades más sanas porque

VAN WAGNER

THIS IS NOT AMERICA'S FLAG

VECTACORP - 221 889

IS LOCKOUT NEW YORK POLICE - HEAD OF THE I

POLICE

Figura 3. A logo for America, 1987

partimos de un punto en común, y la diversidad será consecuencia de efectos posteriores. La imagen que brindas es finalmente un buen argumento de construcción de política social ¿no?

AJ: ¡En un mundo ideal sí! (risas)

Mira claro, lo que a mi me parece impresionante que aun existan personas que nieguen una igualdad como punto de partida y que incluso se atrevan a decir una cosa que se asocie a esta idea de la “tiranía de la igualdad”.

Mira, en cuanto a una visión optimista yo siempre me identifico con Gramsci, yo soy en ese sentido “gramsciano”, es decir yo siempre he dicho que soy pesimista con la inteligencia pero optimista con la voluntad. Puedo intelectualmente ver las cosas un poco sombrías o negativas pero mi voluntad sigue siendo optimista y es la que me hace moverme y poder hacer de esa forma las cosas que hago.

ABG: Bueno, eso uno lo puede percibir al pararse frente o dentro de una de tus obras al ser en algunos casos imágenes fuertes pero que están cargadas de optimismo por querer modificar el entorno que les mueve, pidiendo a gritos un mundo mejor

AJ: Sí, y eso para mí es muy importante, es decir, yo nunca he tenido miedo de aparecer como naif y lo he hecho desde el comienzo. No siento ese miedo de decir que el estado del mundo no me parece correcto y que es infeliz y me gustaría cambiar el mundo, a pesar de que suena tan naif y tan pretencioso pero en el fondo es eso. Hago arte para tratar primero de entender el mundo que no lo entiendo y segundo tratar de cambiar algunas cosas, aunque todos son ejercicios sutiles por eso defino mis obras como ejercicios sutiles que la mayoría fallan y dentro de ese camino aprendo, y bueno ¡a veces le apunto digamos!

ABG: ¿Cómo ves al arte como una herramienta para educar a las futuras generaciones, no para ser todos artistas sino que como una herramienta fundamental para incrementar creatividad y acercarse a las preguntas?

AJ: El arte es una herramienta fundamental, y es una lástima que no se use con intensidad en la educación a todo nivel. Además es una pena que cada vez que hay problemas económicos en la sociedad lo primero que cortan es la educación llamada “plástica” digamos en los colegios, lo que me parece contraproducente.

El arte puede jugar un papel absolutamente fundamental dentro de nuestra sociedad, porque el artista qué es lo que hace: crea modelos de ver el mundo y crea modelos de pensar el mundo también, entonces cuando al niño se le enseña a imaginar a ejercer su creatividad natural y crea modelos para pensar el mundo, esos resultados los construye de manera más concreta ya en su vida más adulta, como profesional ya dentro de la sociedad, por lo tanto como ejercicio de creación de modelos se transforma en relevante porque no existe otro y hoy día este poder del arte se ha intensificado a un punto extremo, es decir, en el mundo que vivimos con el control que hay de imágenes, de censura, con el control de la tecnología de parte de los gobiernos por parte también de las multinacionales, el arte es fundamental para combatirlo. Es decir, lo que puede aportar el mundo de la cultura y el arte a la sociedad para formar nuevas mentalidades es clave.

ABG: Según demuestran investigaciones recientes, la única herramienta para enfrentar el proceso de automatización intenso que hoy por hoy existe en nuestra sociedad, es poder enfrentarla con mayor creatividad, por ende sugieren fomentarla desde las bases.

AJ: Efectivamente y el alcance que tiene la cultura o el arte hoy o más bien que lo ha tenido en los últimos 30 años es absolutamente alucinante. La gente no tiene consciencia de eso porque claro, uno nace en un entorno y las cosas se vuelven casi invisibles, pero pregúntate por un segundo qué sería de la sociedad, qué sería el mundo contemporáneo sin música, sin arte contemporáneo, sin literatura, sin teatro,

sin cine, ¡sería invivible la vida!. Nietzsche decía que la vida sin música sería un error, y el poder que ha tenido la cultura en generar cambios es absolutamente alucinante. Yo por ejemplo estoy preparando una obra en este momento basada en un libro que cambio la historia y que será presentada ahora en Sudáfrica: en el año 1964 Irving Wallace escribió un libro que se llama “The Man” y fue el primer libro en la historia de los Estados Unidos donde un escritor imagina un presidente negro, tuvo un éxito salvaje y unos años después se hizo una película en Hollywood con un actor de color llamado James Earl Jones, a partir de ahí empezaron unos raperos a hacer música imaginando un presidente de color, y después sacaron otros libros, más películas, más canciones, unos dibujos animados incluso, etc. y como consecuencia los últimos treinta o cuarenta años el mundo del arte y la cultura creo en la imaginación popular en el país la posibilidad real, porque lo vivieron a través del arte, de un presidente afroamericano. Entonces al cabo de unos años ahí aparece Obama, como candidato y sale presidente. Te aseguro que con el nivel de racismo que todavía existe en este país la única explicación que hay de que haya podido salir Obama es porque la cultura creo a Obama antes de que Obama existiera.

Entonces por ello, estamos trabajando en esta obra que busca hacer un homenaje a éste libro que a mi juicio cambio la historia, es decir, si no hubieran visto a varios presidentes negros en películas o raperos cantando sobre un presidente de color, ¡pues los norteamericanos no hubiesen votado por un presidente con esa condición!, era absolutamente imposible, mientras que lo hicieron real los medios que funcionan a través del arte y la cultura.

ABG: Que notable historia, sin duda que la cultura y el arte y en si mismo tienen un poder eminentemente social que si bien es cierto se encentra aparentemente alejados de la realidad igualmente la pueden modificar, pero paradójicamente mucha de la producción del medio se genera en torno a una especie de halo irrelevante para la sociedad, al menos en sociedades que tienden a ser muy conservadoras como la chilena. Seguimos pensando pese a ello que un joven que quiere estudiar arte es alguien que debe pensarlo mejor, que no tendrá posibilidades, que cuánto va a ganar, se va a morir de hambre, etc. ¿no?

AJ: Exacto. Yo tengo una anécdota que refleja eso perfectamente: yo vivo en estados unidos hace treinta y tres años y generalmente he ido de visita a Santiago una vez al año mas o menos y lo que hacía en los primeros veinte años -ahora lo hago cada vez menos-, hacía una proyección de diapositivas a mi familia para mostrarles los últimos proyectos, las últimas obras del año que se iba, entonces venían los tíos, primos, etc. es decir una sesión familiar en casa en donde “el Alfredo” mostraba sus obras. Los primeros veintitantos años después de cada presentación intentando ser muy didáctico para explicar qué es lo que yo hacía, qué es lo que trataba de lograr, qué significaba, etcétera, pensando que habían niños o de gente que no estaba en el mundo de la cultura, y nada, al final de la presentación venían aplausos, se emocionaban mucho y me transmitían puras buenas palabras, recibiendo mucho feedback positivo y todo eso, pero invariablemente quince minutos después de estas sesiones año tras año, mi padre se me acercaba y me decía: “Alfredito, ¿cuándo vas a empezar a trabajar?” (risas) y mi pobre viejo se murió con esa idea y ¡yo cada vez yo ya lo esperaba que viniera a decirme la frase y no pudo entender nunca lo que yo hacía como un trabajo y para mi ¡es mi vida!, es decir, ¡yo tengo el mejor trabajo del mundo, a eso me dedico! (risas)

ABG: ¡Genial! (risas) seguro esto le ha pasado a mucha gente ¿no?, quizás esto se debe a que siempre ha imperado el reino de la razón a todas luces relegando a segundo plano todo lo que tenga que ver con la emoción digamos invitando a tener una vida predecible con un guión preestablecido muy racional, entonces claro, una vida con

más incertidumbre y más explorativa vinculando tu vida a lo que podríamos entender un motor más asociado a la emoción, podría ser una de las razones.

AJ: Sin duda que es uno de los factores, pero hay otros más, hay un tema generacional inevitable de por medio.

Por ejemplo mi hijo es músico y yo jamás se lo voy a cuestionar, al contrario soy el papá más orgulloso del mundo por lo tanto nunca establecí algún tipo de dudas con respecto a lo que mi hijo iba a hacer, mientras mi padre si la tuvo conmigo porque es un tema generacional, pero también es verdad que en el mundo de hoy a pesar de este tema generacional la sociedad en general, si tu vez los medios de comunicación, si tu vez los valores que transmite Hollywood, genera un efecto similar al que tiene la publicidad en el mundo contemporáneo es muy complejo porque todo llama a consumir y a adquirir riquezas, productos. Es decir, llama a un cierto modelo de sociedad. Si un “marciano” viene a la tierra y se pasea viendo un poco de publicidad, las tiendas viendo un poco cómo se vive, seguramente va a traducir que todo el medio grita, le impone a la sociedad y al chico joven que está creciendo una serie de valores y objetivos, por lo tanto, yo encuentro extraordinario que a pesar de todo eso hay gente que nace en este ambiente de consumo total y que ¡siga deseando ser un artista!, eso lo encuentro fabuloso, maravilloso.

REFERENCIAS:

1. Artistas Visuales Chilenos. (2011). Alfredo Jaar. Santiago: Artistas Visuales Chilenos. <http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40306.html>

REFERENCIAS VISUALES:

1. Garay, M. (2016). Retrato Alfredo Jaar [Fotografía]. Recuperado de <https://marianagaray.myportfolio.com/alfredo-jaar>
2. Jaar, A. (2015). Be afraid of the enormity of the possible [Fotografía]. Recuperado de archivo personal Alfredo Jaar.
3. Jaar, A. (1987). A logo for America [Fotografía]. Recuperado de <https://www.guggenheim.org/map-artist/alfredo-jaar>
4. Jaar, A. (2012). Kultur= Kapital [Fotografía]. Recuperado de <http://www.artnet.com/artists/alfredo-jaar/kultur-kapital-a-p2hh4idihBPT2PfemosNIQ2>

KULTUR = KAPITAL

Figura 4. Kultur= Kapital, 2012

DID DISEÑO DISTRIBUIDO

teléfono

+562 29049290

correo

info@fundaciondid.cl

dirección

Seminario 642, Ñuñoa, Santiago de Chile

redes sociales

