

PRIMER COLOQUIO SOBRE LA EXPERIMENTACION ARTISTICA EN MEXICO

(Marzo 12, 1979.)

Comunicación artística y participación popular

por Zalathiel Vargas.

El mercado del arte, las tradicionales bienales internacionales o nacionales que sirven para intereses de demagogia o de publicidad para el sistema o para determinadas empresas, los jurados vendidos, la comercialización del arte por las Galerías privadas y los coleccionistas que alientan un arte autóctono para turistas extranjeros y un arte decorativo fácil de digerir y de adquirir, el afán de los artistas de triunfar sin exponerse a la crítica y de poder vender sus obras facilmente, todo esto ha llevado al arte a un estado de mediocrización, cortando su desarrollo y creando un arte de elite. Si se aumenta a esto la falta general de programas de educación, la inexistencia de información para las clases populares y el analfabetismo, estas condiciones han cerrado las puertas de la comunicación del artista con las masas.

Este primer Salón de Experimentación ha abierto nuevas posibilidades al artista, dándole la oportunidad de poder plasmar sus utopías, sus protestas o de continuar sus investigaciones. ¿ Pero, en el fondo, qué ha pasado ?.

El Estado puso su teatrillo, su "pompidoleum", como se le ha dado en llamar a este cadáver (auditorio nacional) acabado de nacer. Todo lo que los artistas jóvenes habían logrado: Palacio de Bellas Artes y otros Museos, aquí se terminó. ¡ Los revoltosos al Auditorio Nacional!! Ahi, incomunicados, sin público, sin publicidad, nadie los verá, nadie los oirá.

Entre los artistas, hicimos grandes esfuerzos para interesar al público, atrayendo a nuestros propios espectadores. Se nos prometió mucho y después, nada. Se hizo el silencio; letreros que no se ven, anuncios que aparecen esporádicamente en los periódicos, programación de los artistas como si fueran marionetas para domingos sin trascendencia. La máquina de la burocracia nos dejó en la indiferencia, aplastados por la gigantesca estructura de la inconsciencia.

La meta del artista es la comunicación, pero lo que programa el sistema nos lleva a la incomunicación.

Buena o mala, esta muestra ha permitido la confrontación entre las nuevas corrientes del arte. La crítica, la lucha ha sido entre nosotros, permitiéndonos discernir las incongruencias y las contradicciones de lo expuesto y del sistema.

En uno de estos "domingos alegres", el grupo "El Colectivo" hizo una huelga contra los demás exponentes del Salón, contra su individualismo, su incomunicación colectiva y su mercantilismo, haciendo un llamado a salir a la calle, a socializar el arte, diciendo que "se presentan eventualmente en esta sección de experimentación". Primero, si se hace huelga, es contra una compañía o un patrón, ¿Porqué no se fueron a la huelga contra Bellas Artes o contra su Director? Segundo, ¿Porqué, si quieren socializar el arte, utilizan los medios oficiales, ¿porqué el grupo Proceso Pentágono, queriendo comunicar a la gente hechos muy dramáticos de represión que han ocurrido, utiliza como medios de comunicación los canales mismos de la represión ?

La meta es la calle para estar en "el público de la gente". Sí; yo creo que es muy importante, pero para salir a la calle no hay que sacar simplemente el taller a las banquetas. Hay que proponer algo a este público o por lo menos mostrarle calidad plástica. En una foto del grupo Suma que se expone en este Salón hay una pinta junto a sus pinturas que están hechas sobre bardas: "Pintores Chafas!" en protesta de la mala factura que se le propone al público. Además el Auditorio Nacional es una galería, no es la calle.

El No-Grupo, en su espectáculo, proponía "Cursos para ser un Super-Artista en 7 días". Yo pienso que estos cursos, apenas los han seguido algunos improvisados artistas de este Salón y algunos que nos representan en las Academias de las Artes, muchos pintores lanzados por la publicidad o por apoyos de las maffias. ¡ Pobre artista que tiene que contradecirse para sobrevivir!! Pobre artista que vive en un sistema cuya línea para mediatizar es la corrupción! Un pintor me decía: " Si quieres llegar a ser algo, hay que hacer la puta dos años"...

¿ Y la crítica ? ¿ Qué pasó con nuestros super-críticos ? No quisieron manchar su plumaje en el pantano; tuvieron miedo de quemarse con el fuego de las ideas; prefirieron no pensar ni involucrarse para seguir con sus tradicionales clasificaciones, o el paquete pesa mucho y no lo pueden levantar. Solamente uno trató de explicarse y de crear algo con su crítica y dos o tres principiantes escribieron valientes incongruencias, pero la mayoría no quiso ni comunicarse con los artistas, ni comunicar al público las esencias de la obra y del artista. ¿ Porqué, si se iba a premiar hasta la clausura de la exposición, no se tomó en cuenta el criterio del público, haciendo un cuestionario pidiendo su opinión, otorgándole así el derecho de participar ? . Aquí fallaron nuestros estudiosos del arte al no proponer, informar y hacer de su crítica una participación creativa.

En este primer coloquio, Bellas Artes nos encasilló. En el boletín programado por el INBA, aparece como tema para mi participación de hoy "Comunicación Artística y Participación Popular". Bueno; entonces hablaré un poco sobre el cómix.

En el cómix didáctico que expongo en mi stand y que se reproducirá en el libro experimental que publicará el INBA, hablo del cómic (con c) comercial y del cómix (con x) . ¿ Porqué me interesa comunicar con las masas sin salir a la calle personalmente, utilizando mejor los medios de difusión masiva ? Creo que en un diario de un millón de ejemplares, más gente podrá ver la obra en un sólo día que si fuera expuesta en una calle durante un mes. La gente corre en la calle, preocupada, y pocos son los que observan. En cualquier publicación podría hacer diario un dibujo que la mayoría podrá mirar con detenimiento. Además, con los dibujos originales, se podrán hacer fotograbados y carteles, los que se podrán vender sin estar haciendo una obra para complacer y los carteles también servirán para pegarse en las calles.

Mi participación en el Salón consiste en una estructura móvil, plástico-literaria; un Movi-Cómix, resultado de la investigación del movimiento, también expuesta en el cómix didáctico. ¿ Qué propongo con esta obra ? Bueno, ésta es casi igual a todas las esculturas de la ciudad que están

expuestas en las calles. Pero un movi-cómix está diseñado para que el público desarrolle su carácter activo de la percepción y participe físicamente con la obra, pues además de girar con el viento, las figuras se moverán con el esfuerzo físico que impulsará el participante, pedaleando, moviendo manivelas, jalando cordones, etc.

En estos movi-cómix, la comunicación se hace sin utilizar los medios masivos, sino por el contacto del producto del artista con el público que, además de participar activamente con la obra, puede leer una historia, un manifiesto, una entrevista y esta obra se podrá convertir en un periódico mural donde todo el mundo plasmará sus ideas. En el futuro, estas obras serán unas estructuras humanizantes en contrapunto de las terroríficas máquinas que nos llevan a la enajenación.

Este primer movi-cómix es un logro para mí, pero no un logro definitivo pues estas construcciones plástico-literarias, irán transformándose ya que las posibilidades técnicas y conceptuales que he ido descubriendo en la investigación del movimiento permiten enriquecerlo, cambiando su forma y contenido. En esta obra traté de cambiar el marco fijo por un marco en movimiento que tenga una secuencia y así pronto el marco dejará de existir y la obra se desplazará sin ataduras. Estos movi-cómix, quizás se llamarán "máquina humanizante", " al girar mueve la consciencia" o "muéveme por favor", etc. En su desarrollo, serán más idea que forma y dichos contenidos: historias, fábulas, gritos, onomatopeyas de la alegría y del terror, girarán en un espacio conceptual que nos llevará al vértigo para ver, como en una radiografía del ser, nuestras fantásticas aberraciones. Estos son los exquisitos platillos comunicantes que podrá saborear el público en parques, entradas de metro, edificios públicos, carreteras, etc.

El estudio del movimiento me prepara ya enormes sorpresas. Sobre los salones, creo que es un error limitarlos de acuerdo a sus manifestaciones: gráfica, pintura, escultura, fotografía, experimentación, etc., Creo, en cambio, que todas estas formas de expresión deberían mezclarse en un solo salón y así, la confrontación permitiría al artista actuar con más libertad, pudiendo participar con la expresión que más le plazca.
