

RELACIONES
HETEROGÉNEAS
2010-2014

MELANI GLEZ.

RELACIONES
HETEROGÉNEAS
2010-2014

A nosotros, a mi familia.

7	PROCESO.
13	INTRODUCCIÓN.
25	ARCHIVO.
39	EL DISCURSO. Regulación automática.
57	MIEDO. De la inseguridad al control
75	CONCLUSIONES.
79	FUENTES.

PROCESO.

“Es el uso del mundo lo que permite crear nuevos relatos, mientras que su contemplación pasiva somete las producciones humanas al espectáculo comunitario.” (Bourriaud, 2009, 55)

p. 8
Manipulación. Detalle
instalación, 2012.

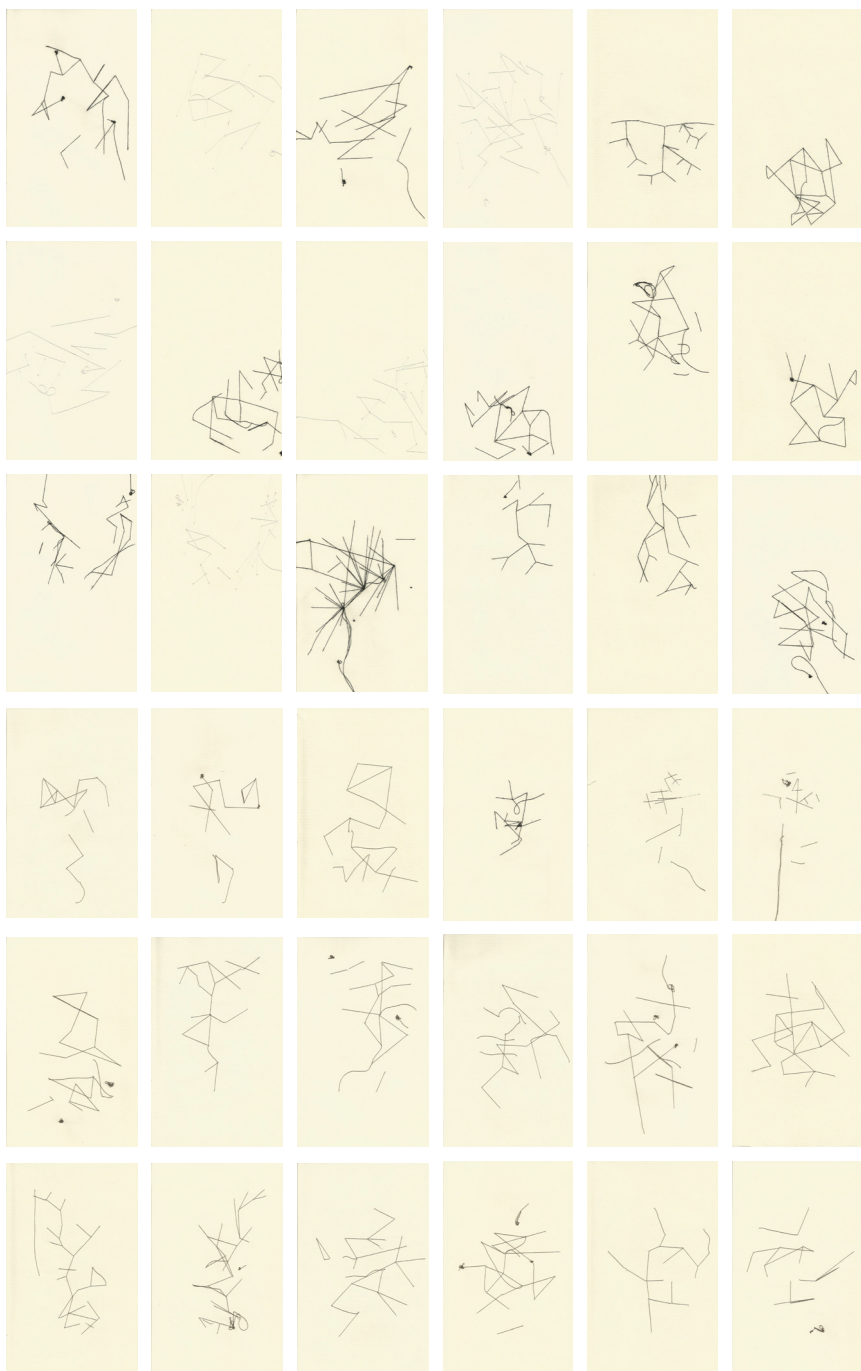
Este portafolio engloba el proceso creativo llevado a cabo en los actuales años. El mencionado proceso se inicia por un cúmulo de ideas, acontecimientos y métodos que despiertan una atención y provocan la acción de generar cuestionamientos. En cuanto a las relaciones de los conceptos del proceso, se generan a partir de asociaciones tanto predefinidas como accidentales por medio de los signos y significados, así conceptos como los de poder y propiedad se relacionan con el control sobre la vida; la manipulación y las disciplinas con los patrones y las conductas pasando por las coyunturas entre conservación y regeneración. Ilimitados vínculos que subyacen bajo una representación aséptica de las fronteras de la realidad y la ficción. Las formas rara vez parten de la búsqueda de un material puro, en muchas ocasiones el proceso comienza con seleccionar y manipular objetos que ya forman parte del mercado cultural; objetos encontrados, comprados y que a veces son necesario modificar. Se trata de hacer uso de herramientas ya ingresadas culturalmente, partiendo de referencias y de formas disponibles para crear vínculos. Producir la obra a partir de objetos existentes permite incluirla en los signos y significados culturales, pero condicionando más que limitando la obra a la forma. Se acepta el abanico de posibilidades de los productos y formas existentes, y lejos de ignorarlos, se incluyen en el proceso creativo, procedan del campo artístico o no. Los efectos, cuestionamientos o incluso investigaciones que se generan partiendo de las selecciones discrepan en ocasiones con los límites esbozados, y plantean reglas funcionales para las estructuras y modos de representación, protocolos para aprender

a hacer uso de las formas. Todo esto genera una creación de recorridos viables por medio de la cultura, recorridos en un lugar en constante transformación donde los documentos y objetos obtenidos son consignados, reproducidos... según las articulaciones planteadas a través de imaginar las relaciones y los vínculos entre los diferentes objetos. Toda la producción está acompañada de una aptitud receptiva, no sólo por la diversidad que esta aptitud trae consigo sino también por ser capaz de dilatar las fronteras establecidas del discurso. El espacio que a modo de instalación generan las coyunturas entre las piezas se transforma y continua circulando. Cada instalación precede a la siguiente gestando articulaciones externas a sí misma.

p. 11
Manipulación. Instalación,
2013.

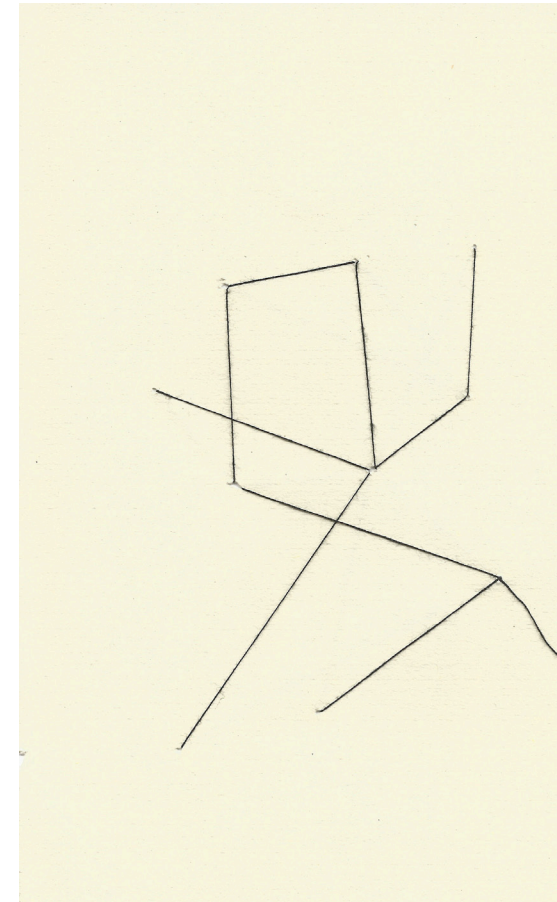
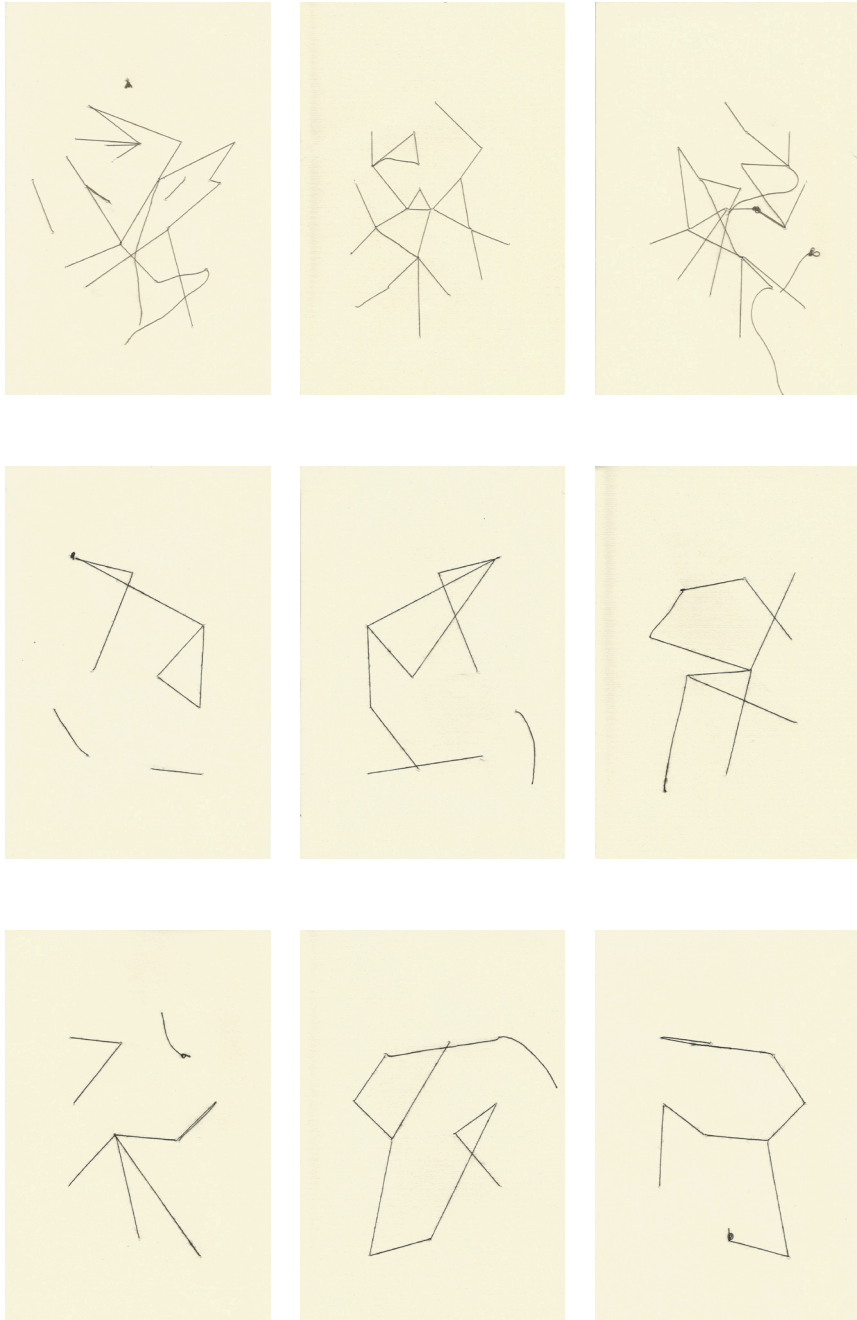
INTRODUCCIÓN.

El mundo contemporáneo presidido por el poder impera en toda la noción que el individuo tiene como sociedad, evitando que ésta sirva de dispositivo reflexivo sobre sucesos y acontecimientos, sobre moralidades y éticas, sobre poderes. Sin cuestionamientos sobre los hechos pasados para conformar una futura estructura social reflexiva y crítica, la sociedad carece de herramientas para hacer frente a un poder establecido. Un poder que persigue el totalitarismo capitalista, el poder económico que reina sobre el mundo contemporáneo y que se ayuda del miedo tanto para el control como para el desahogo de los individuos. Por todo ello, es necesario hacer uso del lenguaje visual como un arma que no busca apuntar sino reorganizar, consignar y recapitular sucesos, reflexiones, repressions... Hablamos del archivo tanto como un espacio que permite reconstruir como de un sistema y se aleja de su imagen precedente como lo define Anna Maria Guasch,

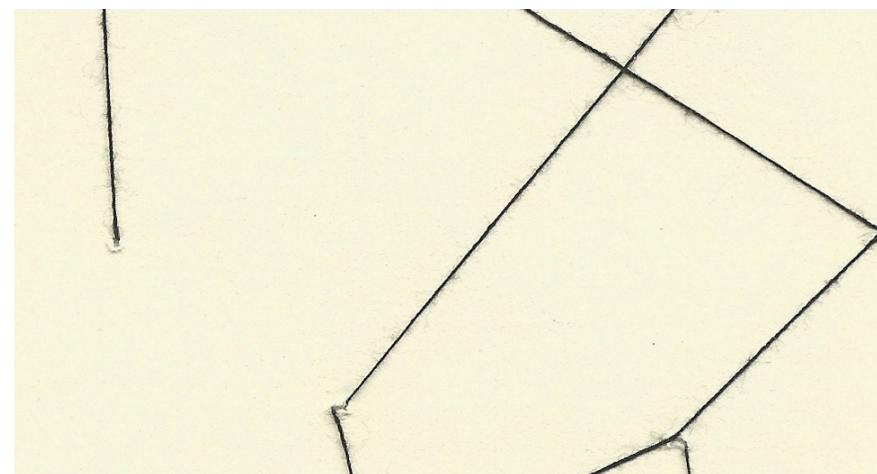
“un espacio polvoriento o un repositorio de artefactos históricos, espacio y objetos en cualquier caso inertes. A pesar de ello, [...] las propuestas de archivo en el campo artístico ya empezaron a actuar como un sistema discursivo activo que establece nuevas relaciones de temporalidad entre pasado, presente y futuro, en lo que se ha denominado el tiempo del futuro perfecto.” (Guasch, 2011, 10)

p. 14
Rizomas. Bordado
sobre papel, 2014.

El miedo como herramienta del poder tanto sirve para atormentar como para calmar posibles brotes de crispación o preocupación, va más allá de una mera evasión mental. Haciendo un buen uso de está herramienta se ha conseguido implantar leyes, hábitos y en definitivas normas conductuales en los individuos enfrascando los colectivos por medio de entretenimientos. Esto es el gran arma del poder, el uso del entretenimiento, el gran invento del ocio y la experiencia pro-

Pp. 16-17
Rizomas. Bordado
 sobre papel, 2014.

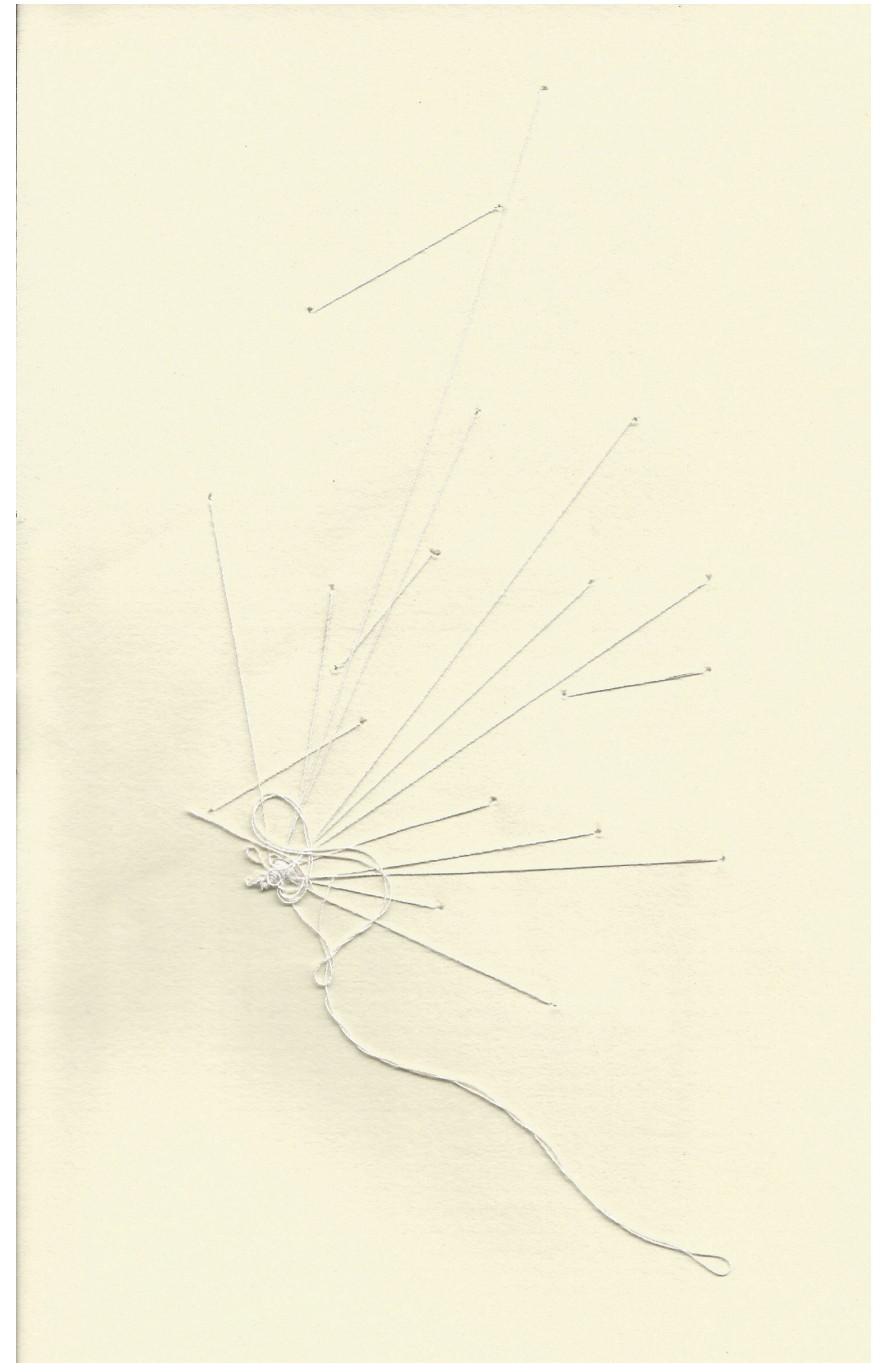

pia de realidades ficticias las que han dado paso al control de las masas por medio de la propia cultura de masas, donde las minorías también tienen diseñado un entretenimiento que sacie su necesidad de diferenciación y de alternativa. Como un mecanismo que ofrece un paréntesis sobre la realidad, este implanta y destruye normas según sea necesario. El cuerpo del poder se adapta a la imagen del héroe que la sociedad necesita para ser salva- da del villano, la paradoja está en que ambos personajes son el propio poder y juega con el disimulo para la distracción de los especta- dores. Así pues estamos frente a una ficción de la realidad, donde no hay buenos y malos, solo son representaciones que se manipulan con el fin de satisfacer las inquietudes de unos espectadores evitando que estas inquietudes pasen a un terreno más crítico y reflexivo.

Pp. 18-19
Rizomas. Bordado
sobre papel, 2014.

Así podemos encontrarnos en una encrucijada entre realidad/ficción y sus límites, que cada vez son más difíciles de diferenciar puesto que la ficción de la realidad comienza a tomar protagonismo, se trata pues de una representación dentro de una representación, un bucle dentro de un mecanismo lineal. No se trata de una postura apocalíptica, sino de una fricción dentro de la construcción de un sistema apocalíptico de reflexión, un cuestionamiento de lo ya pasado para un presente que pueda consignar un futuro. El papel del arte debe estar presente y debe marcar la fricción de la construcción y lectura lineal de las fronteras de la realidad/ficción.

p. 21
Rizomas. Bordado
sobre papel, 2014.

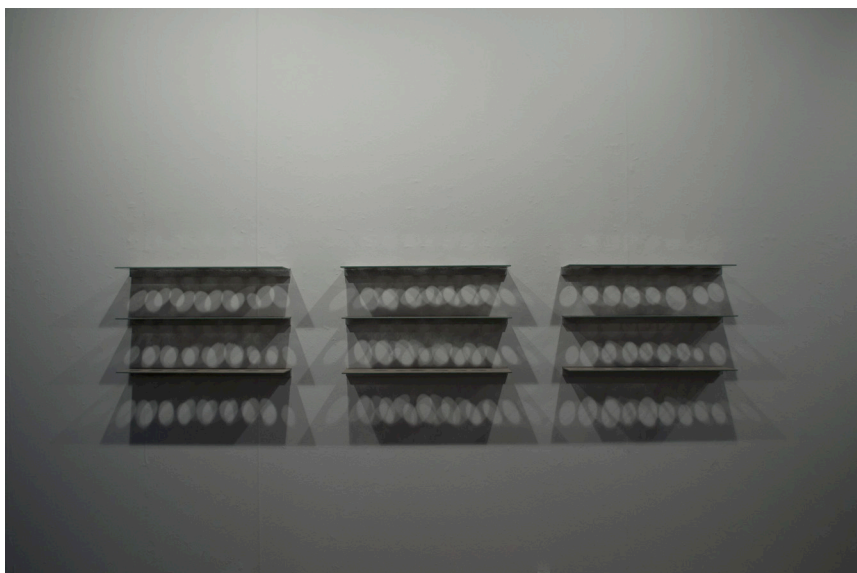
Pp. 22-23
Archivador, Técnica
mixta, 2012.

ARCHIVO.

“El archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares. Pero el archivo es también lo que hace que todas esas cosas dichas no se amontonen indefinidamente en un multitud amorfa, ni se inscriban tampoco en un linealidad sin ruptura, y no desaparezcan al azar sólo de accidentes externos; sino que se agrupen en figuras distintas, se compongan las unas con las otras según relaciones múltiples, se mantengan o se esfumen según regularidades específicas; lo cual hace que no retrocedan al mismo paso que el tiempo, sino que unas brillan con gran intensidad como estrellas cercanas, nos vienen de hecho de muy lejos, en tanto que otras, contemporáneas, son ya de una extrema palidez.” (Foucault, 2002, 219-220)

El archivo es un ente heterogéneo cuya función reside en el análisis de los discursos, dicha función se produce dentro de acotaciones para poder construir el archivo en sí mismo por medio de aproximaciones fragmentarias, ya que el archivo no busca la totalidad. Es la combinación y la coordinación de los enunciados las que generan discursos conformados por coyunturas y articulaciones entre acontecimientos. La estructura del archivo es indiferente con los discursos tanto en el ámbito real como en el imaginario del propio archivo. Es decir, el archivo como una estructura descentralizada no establece concesiones entre los discursos y ninguno queda devaluado frente a otros. Los géneros visuales y las imágenes originan un amplio arsenal que permite configurar y restablecer las resoluciones internas de una obra dentro del campo expandido del archivo. Dichas configuraciones permiten investigar las fisuras entre los objetos y posibilita numerosas rein-

terpretaciones. Hay que entender el archivo como un medio visual, como un método que se conforma detrás de una apariencia fraccionada, dicha fragmentación no debe comprenderse como algo nocivo ya que es la causa que permite lecturas divergentes de los discursos favoreciendo las relaciones de las imágenes y la posibilidad de transformar su contenido. La heterogeneidad que emana del archivo propicia espacios visuales donde el conjunto de herramientas acumuladas se prestan a desconocidas interpretaciones. La estructura ramificada que constituye el archivo se reorganiza constantemente favoreciendo la articulación para las nuevas re interpretaciones, discontinuidades que convulsionan

la tendencia lineal de los discursos. El amplio abanico de reinterpretaciones que surgen por una estructura divergente ocasionan significado al mismo tiempo que destruyen interpretaciones. En este sentido la sucesión de acontecimiento remite en muchas ocasiones al despojo de normas.

Pp. 26-29
Discursos. Instalación.
2014.

“El nuevo archivista no se ocupará de lo que de mil maneras preocupaba a los archivistas precedentes: las proposiciones y las frases. Desdijará la jerarquía vertical de las proposiciones que se escalonan unas sobre otras, pero también la lateralidad de las frases en la que cada una parece responder a otra. Móvil, se instalará en una especie de diagonal que hará legible aquello que, por lo demás, no se podía aprehender, los enunciados”.(Deleuze, 1970, 195-209)

En una situación donde la información está en continuo ciclo de transformación y el entramado se impone a la trama, condicionar el archivo como la imagen de un lugar abandonado en el tiempo, donde se acumulan y guardan documentos seleccionados, alude a una referencia parcial que ignora la postura metafórica del concepto archivo orientada al entendimiento cultural. El lugar del archivo enfoca al futuro, como un avance progresivo que no concluye en el depósito. Este “lugar” sustenta, a la vez que es consecuencia de la realidad del archivo. Entendiendo el archivo como un proceso que está a disposición de renovaciones y futuras conceptualizaciones, por medio de una estructura capaz de desarticularse para dar cabida a las variables que

p. 30
Modos, Frames de
video-arte, 2013.

p. 31
Efectos secundarios.
Instalación, 2013.

posibiliten que el archivo acoja nuevas lecturas. La idea de un pasado propuesto para el futuro es propio del archivo. No se concibe por causas finales ni por la tan instaurada historia lineal, se interesa por los accidentes que se producen y manifiestan en el mismo. Por todo ello, no se trata de un ejercicio de recolectar la información objetivamente, sino de favorecer conexiones posteriores.

Pp. 34-35
Efectos secundarios.
Detalle de instalación,
2013.

EL DISCURSO.
Regulación automática.

p. 40
Verde Sangre. Bordado
en papel vegetal, 2011.

Partimos del discurso como un sistema social de pensamientos o de ideas. Las ideas de poder, saber y discurso conforman un entramado que penetran en el conjunto de relaciones sociales y que con táctica y pericia consiguen supremacía. El discurso reconoce la veracidad del poder y éste institucionaliza al saber. Foucault atribuye a esta unión entre poder y saber una “política general de verdad” que se ocupa de censurar aquellos discursos que se interpongan en lo que al poder le convenga reconocer como verdad. Los procedimientos que dan acceso al control del discurso sugestionan su uso haciendo un circuito cerrado del mismo. Se consigue la exclusión haciendo inaccesible algunos fragmentos del discurso y atribuyendo a las palabras aptitudes basadas en hipótesis. Este riguroso método de preservar el espacio del discurso como si fuese dañina su apertura, es posible por las “sociedades de discursos” que lejos de ampliar dicho concepto, sigilosamente optan porque dichos discursos se articulen sin salirse del circuito inscrito, creando doctrinas que aunque vinculen planteamientos son solo una herramienta de diferenciación. El medio por el cual un individuo puede superar otros discursos es a través del aparato educativo, un proceso en controversia, ya que como defiende Foucault,

“Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican”.(Foucault, 2013,48)

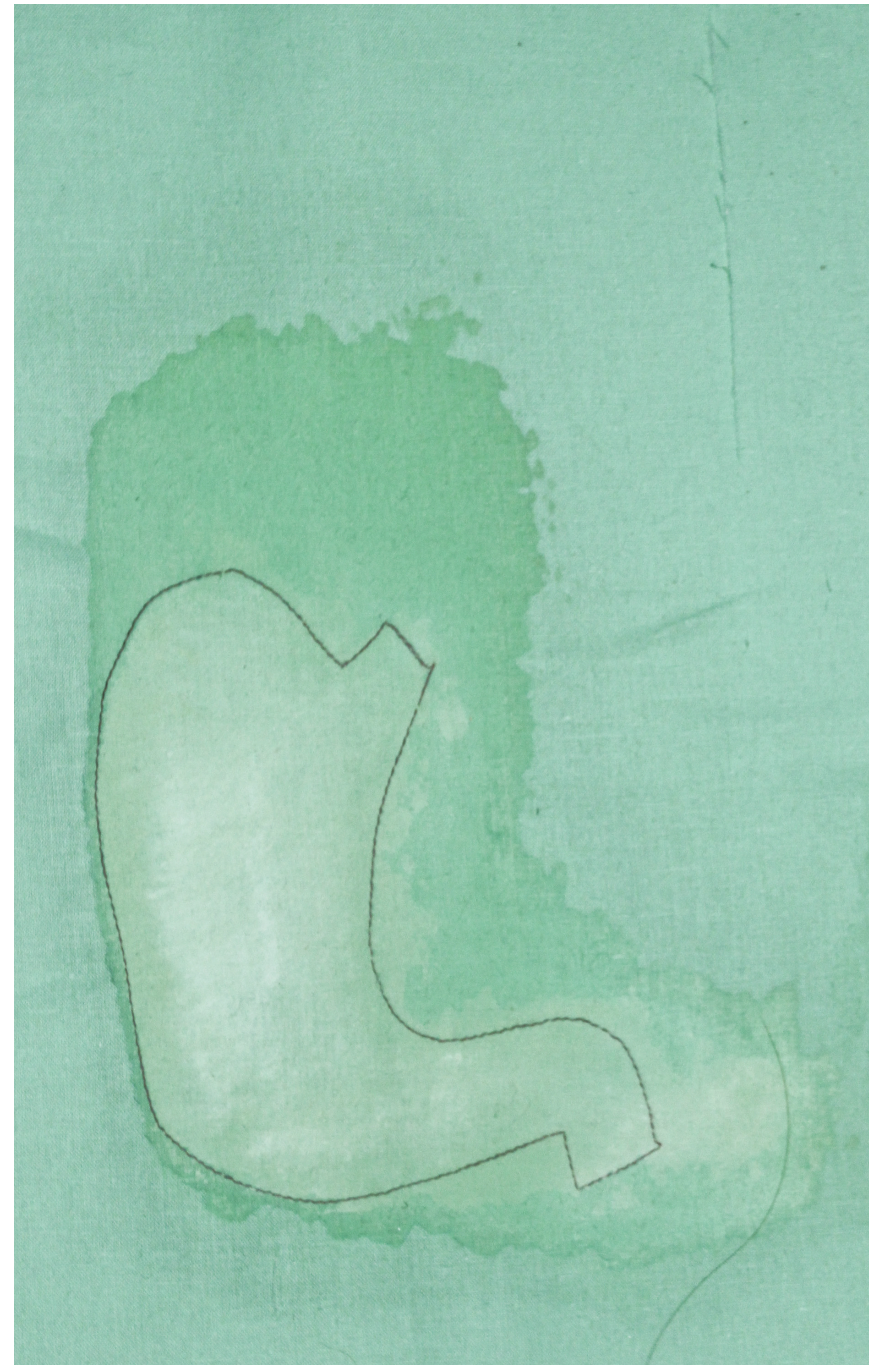
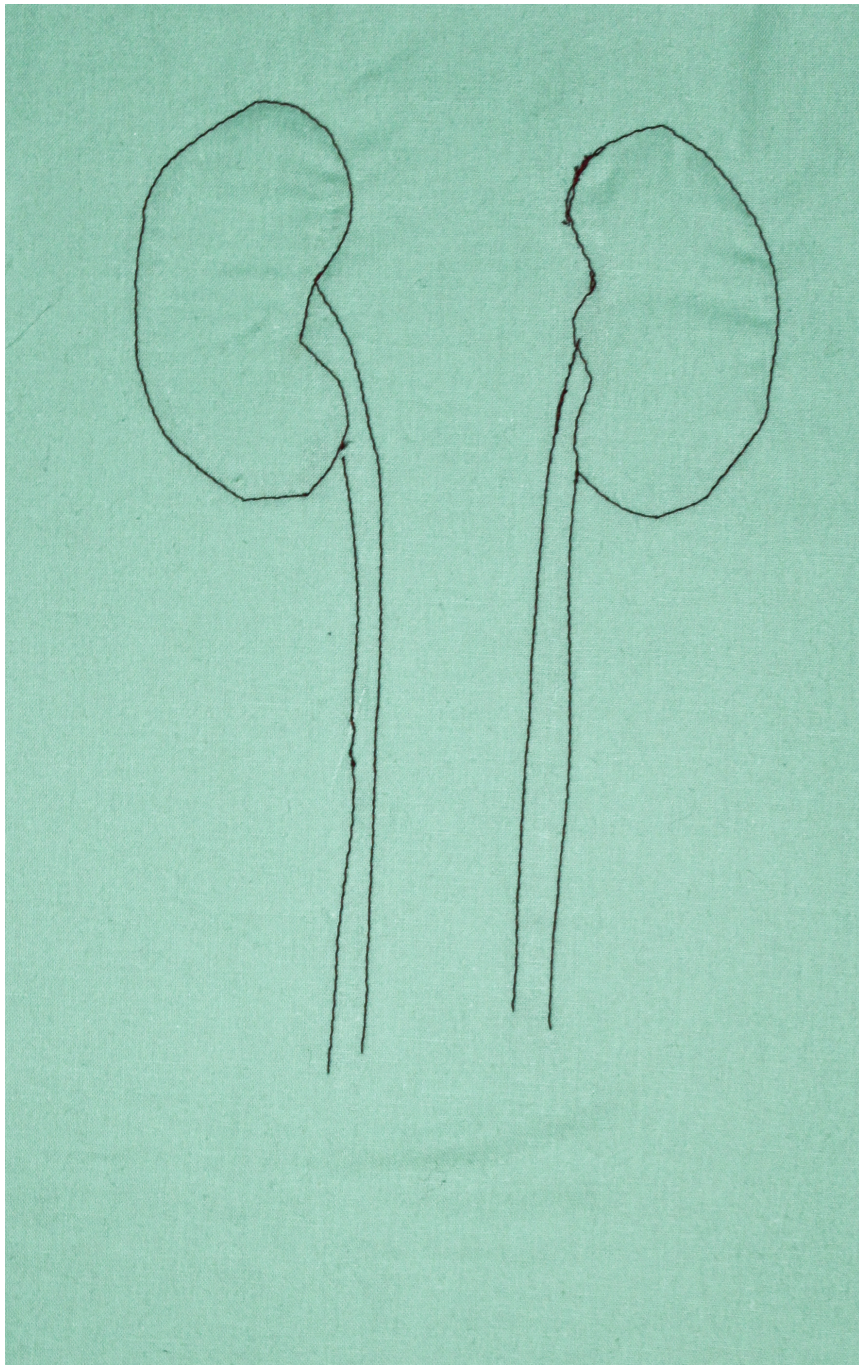
La sensación de incertidumbre y miedo en la sociedad, sosiega la necesidad de restablecer las vías del discurso, pero de pretender examinar el uso y consecuencias del mis-

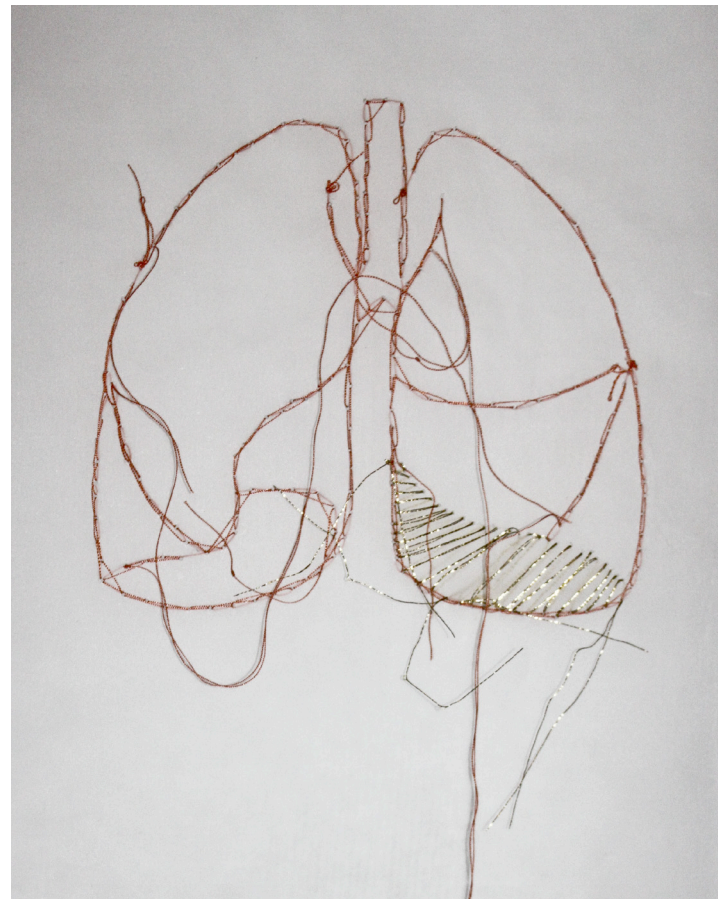
mo, el proceso comienza por devolverle la condición de acontecimiento y subordinar al signifiante. Para este proceso es necesario entender el discurso como “resultado” de prácticas discontinuas que bien puede ser incluidas o ignoradas, una práctica impuesta por nosotros mismos y que tiene una naturaleza extrínseca de los sucesos, ésta naturaleza se debe localizar para poder restablecer las vías del discurso, ir al estímulo causante de las relaciones entre sí que perpetúan las fronteras de los acontecimientos.

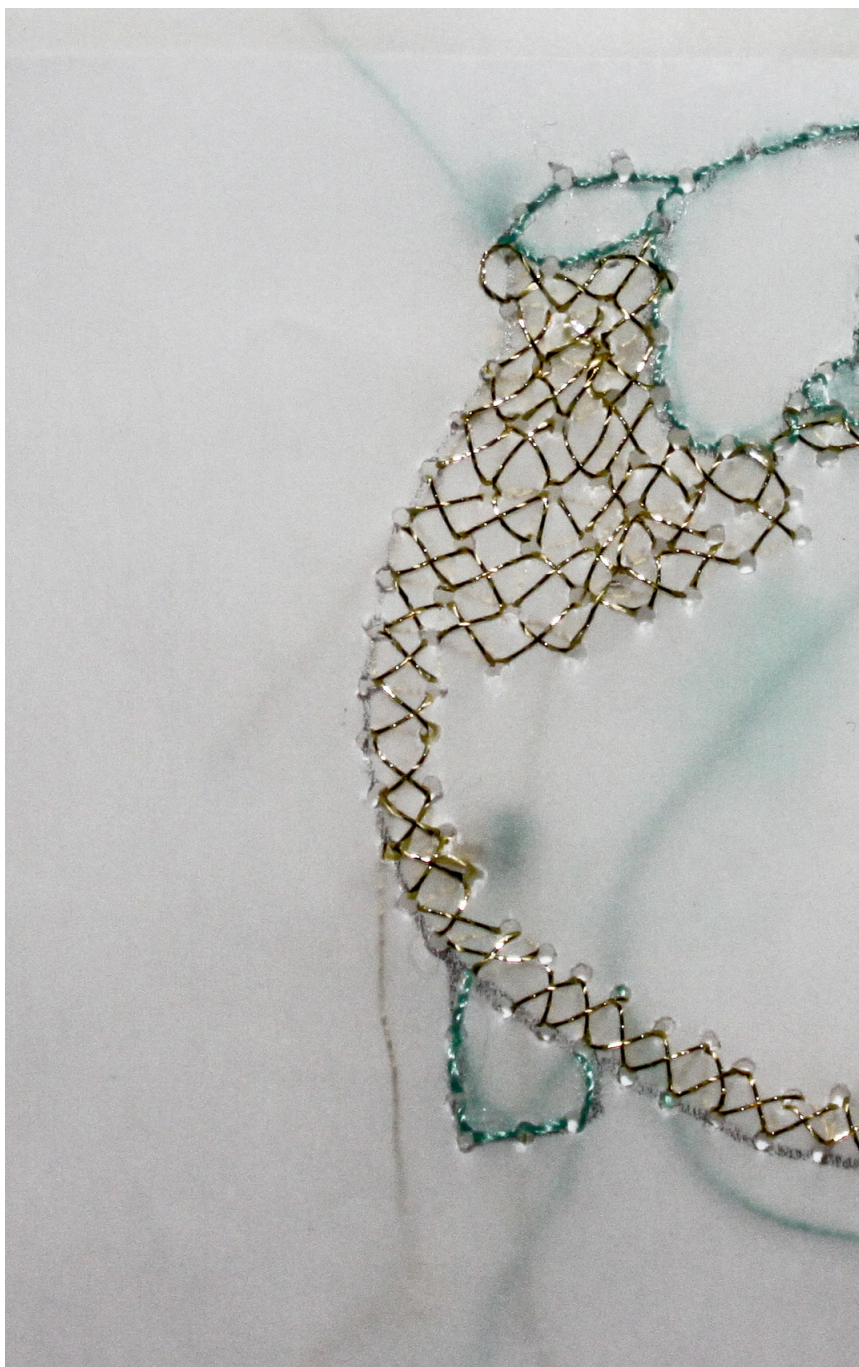
“El término hegemonía, [...] se asocia sobre todo con el pensamiento del marxista italiano Antonio Gramsci. En sus Cuadernos de la cárcel, escritos mientras estaba encarcelado por los fascistas, Gramsci afirma que el poder moderno no se limita a la dominación política directa, sino que también actúa por medio de un sistema indirecto de instituciones sociales y discursos culturales que promueven la ideología de la clase dominante como algo natural, normal, de sentido común, cotidiano. Este poder discursivo puede parecer más benigno que el sometimiento directo, pero también es más sutil, y la oposición a él debe replantearse en consecuencia: la revolución consiste, pues, no sólo en la transferencia del control sobre la política y la economía, sino también en la transformación de las formas de conciencia y experiencia. En esta redefinición de la política como lucha por la hegemonía, el arte y la cultura cobran importancia: no se consideran ya sólo efectos superestructurales de la economía. La revisión implica –en ocasiones románticamente– que el cambio político puede llevarse a cabo mediante intervenciones críticas en el arte y la cultura.” (Foster, Krauss, Bois y Buchloh, 2006, 685).

p. 43-45
Verde Sangre.
Técnica mixta,
2011.

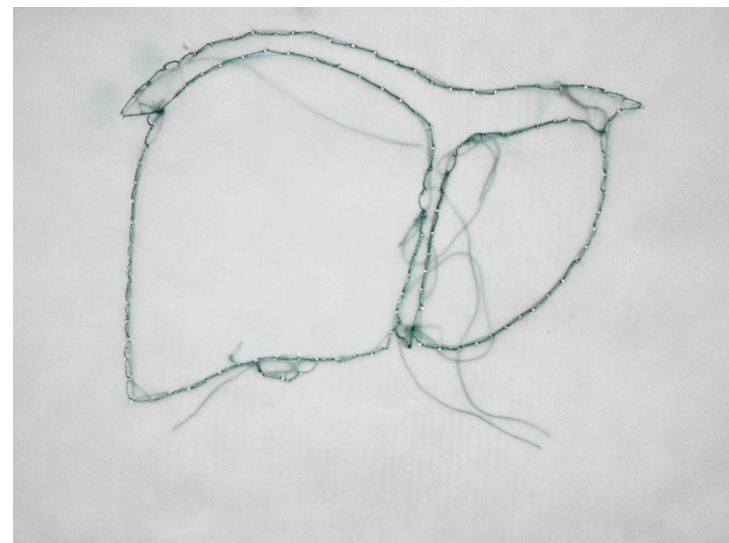
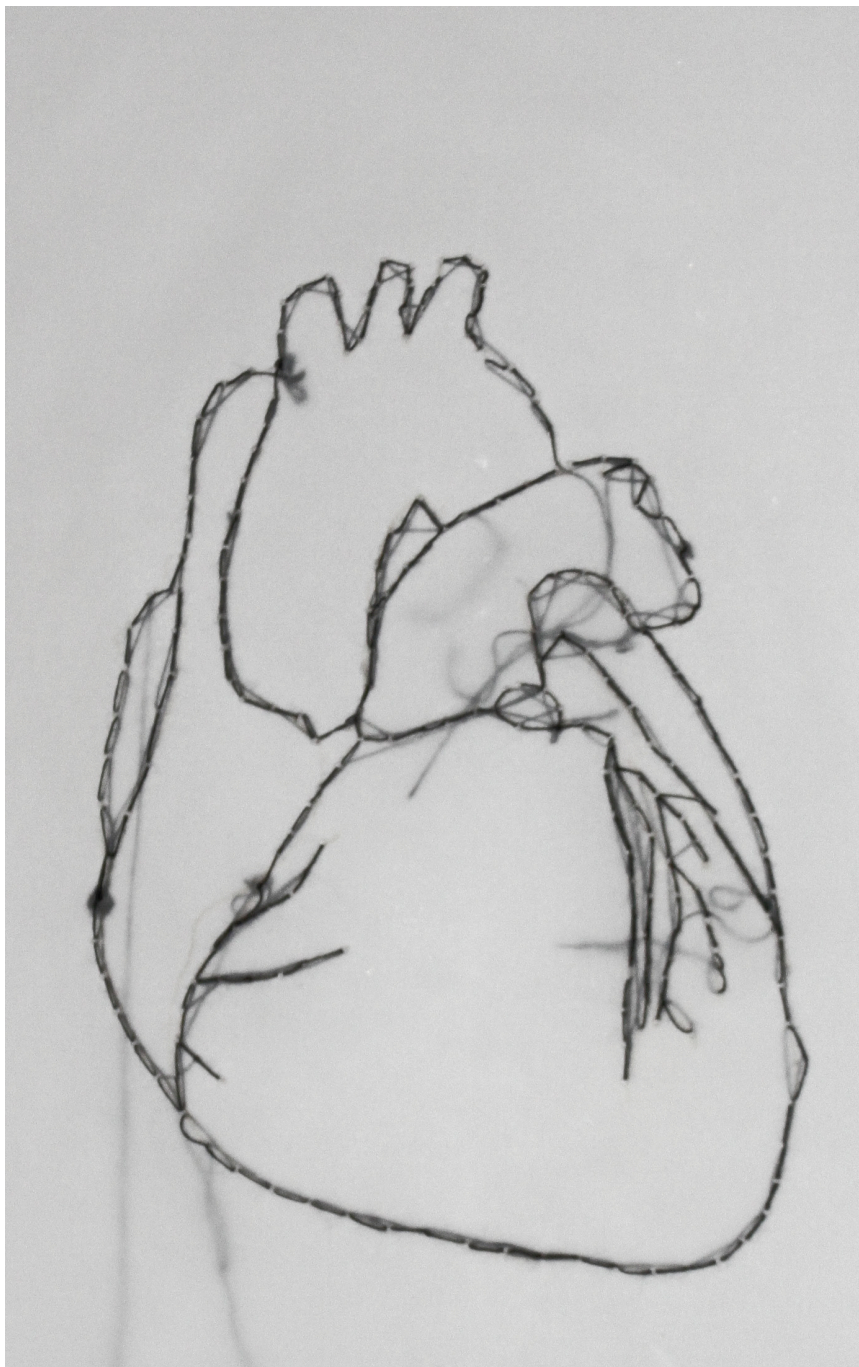

Pp. 48-49
Verde Sangre. Bordado
en papel vegetal, 2011.

Pp. 50-51
Verde Sangre. Bordado
en papel vegetal, 2011.

Pp. 52-55
Discursos. Instalación,
2013.

MIEDO.
De la inseguridad al control.

p. 58
El estudio. Instalación,
2014.

“Los miedos espontáneos son los que tiene la gente en la práctica de la vida, sin especiales mediaciones por parte de alguna clase social. Por su lado, los miedos dirigidos son aquellos que en buena medida son promovidos por la “cultura dominante”, bajo distintas coberturas ideológicas (desde religiosas a científicas)” (Pérez, 2002, 231)

La motivación de generar nuevos procedimientos de interpretar el mundo conlleva a sustituir las configuraciones políticas y culturales, algo que se refleja en el ciudadano como la pérdida de control, condicionándolo continuamente a subsistir desde el recelo y el temor, advirtiendo una situación de indefensión. El crecimiento de la desconfianza, de los presagios de tragedias, de incertidumbre, de fragilidad, aumentados todos por la desorientación son el estímulo que divulga el temor y que poco a poco se establece en el ciudadano acentuando la sensación y el sentimiento de inseguridad.

“Un miedo que el poder político azuza y utiliza para tener controlada a la sociedad, y que los medios de comunicación de masas espollean para manipular y hacer negocio descaradamente. Un miedo que encuentra en las ciudades contemporáneas el escenario ideal para convertirse en pesadillas urbanas.”(Cortés, 2010,110)

En la actualidad presenciamos la movilidad prácticamente ilimitada para los mercados, para las ideas... Toda la circulación permitida al capital, suponen la ordenación constructiva de los sectores sociales excluyendo y limitando su extensión para impermeabilizar las

estructuras políticas y culturales. Este afán por aislarnos del “exterior”, es la evidencia de la búsqueda de la homogeneización que an-sía el exterminio del caos, paradójicamente es éste exterior la diferenciación, y por tanto, la herramienta que permite generar la sensación y el sentimiento de inseguridad. La fomentación de dicha inseguridad permite al poder la creación de límites y segregaciones, posibilitando reconstruir el control sin que ésta convicción llegue a los ciudadanos. El mecanismo de defensa hacia lo extraño y desconocido es el instrumento que el poder proporciona para ocasionar temor e incertidumbre. Una herramienta que impide la heterogeneidad y estimula el rechazo a lo desconocido, evitando cuestionamientos futuros. Este mecanismo obedece a una articulación invisible y discreta que penetra en

Pp. 60-65
El estudio. Instalación,
2011.

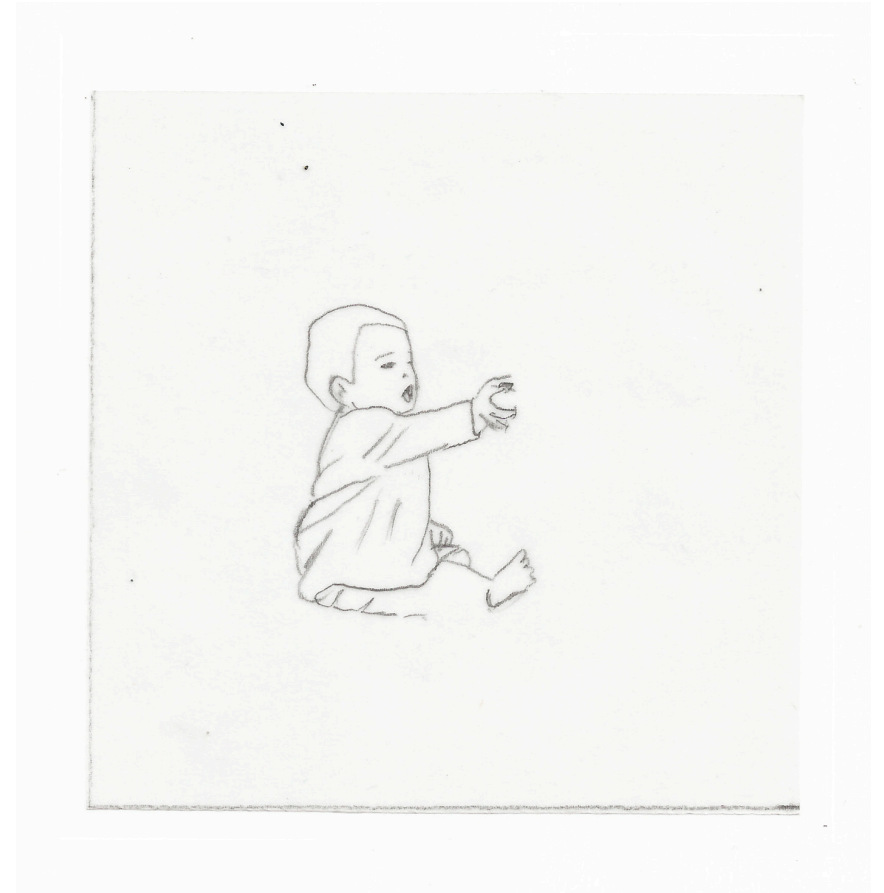
la población estableciendo confirmaciones de peligro y complicando su eliminación. La necesidad de proteger las condiciones obtenidas en nuestra sociedad, a través de jerarquías, conlleva aumentar e intensificar el discurso del peligro para mantener el instaurado progreso social. Podemos entender la ciudad como el tablero ambiguo donde el poder traza y planifica para crear un espacio diáfano y aséptico.

El peligro que despierta lo diferente en el patrón establecido provoca un sentimiento de exposición hacia las posibles circunstancias que originan riesgos. Para mantener dicho patrón, la Norma, se ha instaurado procedimientos e instituciones que se reivindican como los cuerpos dominantes para la verificación y rectificación de aquellos que perturben o no se ajusten por intentar conservar sus concepciones frente al patrón establecido. La adaptación de los individuos es sumamente importante para la continuidad del orden social establecido, y para ello ha sido indispensable el papel de los controles disciplinarios como la manipulación de las disciplinas individualizantes.

La dialéctica del poder posibilita procedimientos dominantes de hábitos e ideas que

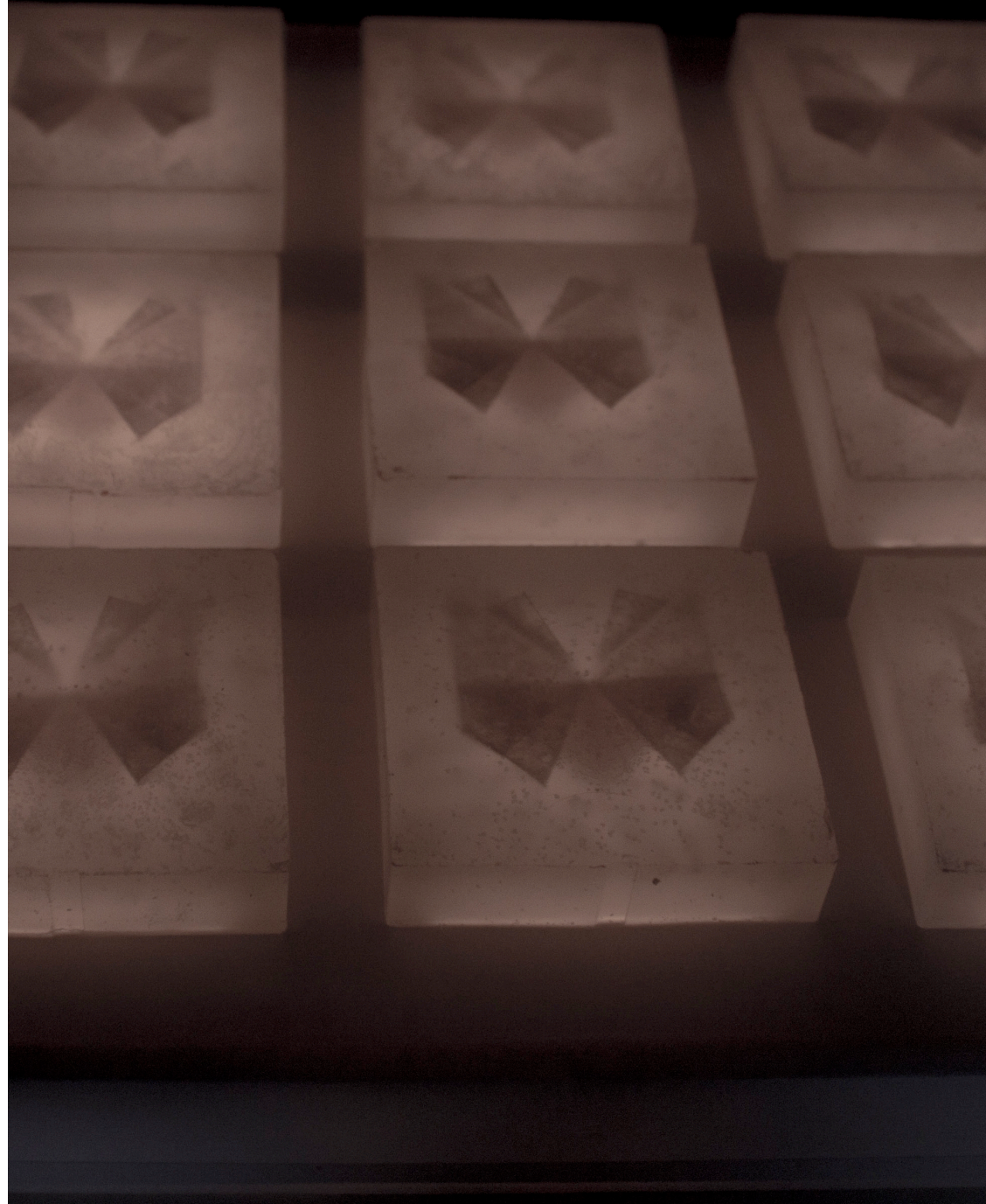
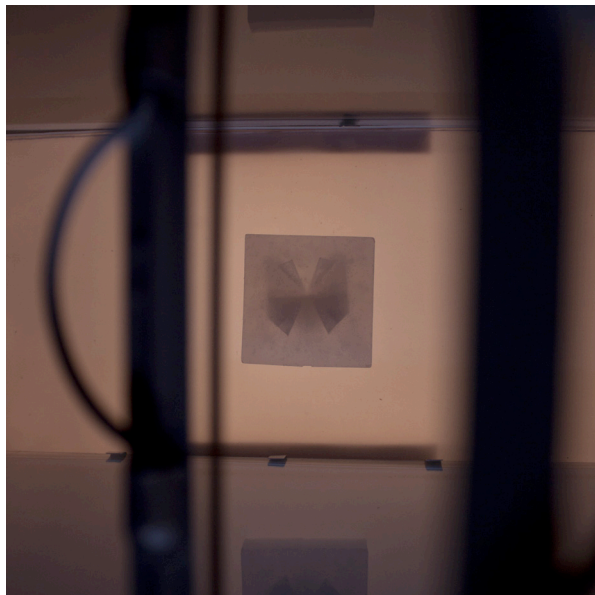
no siempre son perceptibles cognitivamente pero sí intervienen en la conducta de los individuos. Podemos situar los métodos elusivos e insidiosos como constituyentes del ejercicio del poder. El predominio de la normalización difícilmente es perceptible y por ello la desobediencia y la resistencia decaen. Se evita que el conflicto tenga visibilidad evitando que el desorden pueda atravesar todo el engranaje de procedimientos que han sido nombrados, quedando aislado y reprimido, concienciando al mismo tiempo la necesidad de protegernos de lo externo, aquello desconocido que se cataloga por indisciplina.

Pp. 66-71
Juguetes. Grafito y
papel vegetal, 2013.

Pp. 72-73
Conservación. Parafina
y papel vegetal, 2012.

CONCLUSIONES.

A modo de conclusión, el archivo como paradigma relaciona, analiza y cuestiona los discursos que son utilizados por los poderes dominantes para el control de la sociedad. Este proceso creativo a permitido la disección de discursos, y lejos de buscar un consenso, los cuestionamientos han acogido las fricciones y fisuras generando discontinuidades que enriquecen la propuesta. Una propuesta artística que constituye la convicción de que los planteamientos heterogéneos son necesarios para las relaciones de temporalidad.

p. 76
Manipulación. Técnica mixta, 2012.

FUENTES.

Agamben, Giorgio. 2003. El lenguaje y la muerte: un seminario sobre el lugar de la negatividad. Valencia: Pre-texto.

Bourriaud, Nicolas. 2009. Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Cortés, José Miguel G. 2010. La ciudad cautiva: Orden y vigilancia en el Espacio Urbano. Madrid: Ediciones Akal.

Foster, Hal y otros. 2006. Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad y posmodernidad. Madrid: Ediciones Akal.

Foucault, Michel. 2013. El orden del discurso. México: Tusquets.

Foucault, Michel. 2002. La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Guasch, Anna Maria. 2011. Arte y Archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid: Ediciones Akal.

Pardo, José Luis. 2010. Nunca fue tan hermosa la basura. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Olivares, Rosa. 2010. Exitbook, nº13. Madrid: Cataclismo.

www.melaniglez.com