

Rubén Enciso **cuerpos-cabezas**

sala juana francés

8 abril / 2 mayo 2005

cuerpos-cabezas **Rubén Enciso**

Durante los últimos decenios la expresión artística ha sufrido profundos cambios. Las posibilidades que las tecnologías ofrecen a los artistas han hecho posible su plasmación en soportes que hace sólo cincuenta años no podían ni soñarse.

Rubén Enciso reflexiona sobre ello de manera crítica y concluye que los verdaderos revolucionarios de la estética y el pensamiento contemporáneo no precisaron teléfono, internet, ni alta velocidad: "el pensamiento es más veloz que el rayo", dice, las ideas son capaces de transformar por sí solas.

En su anterior exposición ubicada en un espacio municipal ("Desde la orilla o borde", Palacio de Montemuzo, 2001) Enciso planteaba sus opiniones sobre las técnicas artísticas, preocupado por aquellas tendencias que no van a la esencia sino que dan más importancia al medio (la técnica) que al contenido (la propia obra, el mensaje). Ahora da un paso más y llega hasta el núcleo mismo de la creación: "el arte no se crea ni se destruye, se transforma".

En esta exposición "Cuerpos-cabezas" nos ofrece obras que transforman el arte clásico en arte contemporáneo: "el agua en el cielo", "el amor en el caos"... La figura humana vuelve en todo su esplendor y nos envuelve en profundas reflexiones con unas pocas palabras.

Acogemos, desde la Casa de la Mujer con gran entusiasmo esta exposición que, sin duda, es una contribución artística que invita a la reflexión y a una lectura crítica de nuestra sociedad.

Carmen Gallego Ranedo

Concejala de Acción Social y Cooperación al Desarrollo

fragmento y poder de la imagen bastarda:
Rubén Enciso en la frontera estética fluida y veraz **Pedro Pablo Azpeitia**

No cabe duda de que ciertos planteamientos actuales –específicos del arte que sucede aquí y ahora– quedan inmersos en los territorios de la definición difusa y, por eso mismo, cargada de sentidos plurales: directos, desplazados, simbólicos o metafóricos. También comenzamos a comprender algunos matices sobre el discurso de la identidad, del binomio representación-reproducción o del influjo que sobre el arte producen los fenómenos en torno a las (no tan nuevas) tecnologías. Recordaremos que fue en la muestra “Cibernetic Serendipity”, de 1968, donde se aunaron por vez primera los criterios tecnológicos y artísticos.

A partir de entonces, las voces “Arte Cibernético” y “Computer Art” progresan por caminos dinámicos, como en el caso de Jack Burnham, que ya propuso en su exposición “Software” [1970] superar las diferencias arte-tecnología, para lo que dotaba de valor artístico a los propios elementos del proceso informatizado. O los innumerables estudios interdisciplinarios recientes que comienzan a fijar las pautas de los impactos de la alta tecnología no sólo en las propuestas estéticas, sino también en los entornos cotidianos y en los nexos entre ambos.

Rubén Enciso se sitúa, como ser contemporáneo, en un contexto consciente donde el individuo único, el artista, incorpora su propio ritmo vivencial y creativo y lo mantiene para sus realizaciones, es decir, que no cae en las redes inexplicables de la mera novedad “high tech”, sino que la acaricia desde sus planteamientos previos y, debe decirse, meditados a través de toda su experiencia. Porque, como señala Paul Virilio, “lo que está entrando en juego hoy en día no es la velocidad relativa, sino la absoluta. Avanzamos contra la barrera del tiempo. La virtualidad es la velocidad electromagnética que nos lleva al límite de la aceleración. Es una barrera irrebalsable”. [Virilio, Paul: “Velocidad e información. ¡Alarma en el ciberespacio!”; <http://aleph-arts.org/pens/speed.html>]

Uno de los aspectos prioritarios de su trabajo se refiere a los modos de comunicación y relación del ser con su entorno. Rubén Enciso nos advierte del modo en que el ser humano puede experimentarse tanto física como emocionalmente, es decir, que nos invita a transitar un territorio donde el estímulo y la interacción plantean otras medidas para la realidad. Tales caminos inciden sobre los conceptos de un arte social (incluso secundariamente político), intersubjetivo, al que le interesan más los interrogantes que las certezas, las alusiones que las

dulce y amargo, 2004

fotografía digital, aluminio, metacrilato
100 x 150 cm



dulce y amargo el deseo · íntimo lejano





huelo · no veo

el agua en el cielo. 2004
fotografía digital, aluminio, metacrilato
100 x 150 cm

love agua, 2004
fotografía digital, aluminio, metacrilato
100 x 150 cm





como el agua, 2004
fotografía digital, aluminio, metacrilato
100 x 150 cm



SABUA LIMANDORA
KAS DEBILI



lov. 2004 / l'amour dans le chaos, 2004
fotografía digital, papel lienzo, aluminio, madera
70 x 50 cm

denominaciones, las interpretaciones que los enunciados. Así desmiente el supuesto alejamiento (por no hablar de frialdad) que suele atribuirse a determinadas propuestas informatizadas. Nada de eso, puesto que los fragmentos espontáneos, poderosamente sensuales, que apelan a los sentidos se complementan con las medidas del orden y generan ciertos micro-universos más cercanos al misterio poético que a la construcción manifiesta, sin que ambos extremos se consideren contradictorios.

Sobre tales términos Rubén Enciso aparecería como un ser veraz, disidente, que se rebela contra la desaparición de las vibraciones humanas. Puede recordarnos los comentarios teóricos de Arthur Kroker cuando expresa su: "descontento con la radical separación de la carne y la imagen, el cuerpo tal vez siempre haya ansiado desaparecer en su propio simulacro, convertirse en la imagen de sí mismo, que creía sólo un sueño. Ésta es la razón de por qué la historia del simulacro de las imágenes no tiene nada esencial que hacer con los lenguajes de la dominación, con las historias sociales de pura alienación" [Kroker, Arthur: "La imagen matriz"; http://www.cttheory.net/text_file.asp?pick=331]. La historia de la imagen ha sido seductora por su obsesiva apelación a la mirada. Nacida perversa, la imagen es la región sin ley de la imaginación humana. "La huella residual del cambio humano a un universo que, como respuesta a los desafíos lanzados al poder de su silencio, sólo conoce el juego de la reversibilidad y la seducción" [Kroker, Arthur: Op. Cit.].

En otro orden de cosas, Rubén Enciso pone en juego sistemáticamente una intencionalidad deconstructiva. El empleo de tecnologías le permite desarrollar un sistema de procedimientos que combinan la apropiación, generación y construcción. "Por su propio carácter, la apropiación que se produce en el uso de la fotografía supone ya una fragmentación inorgánica de la representación. La captura fotográfica toma a la misma realidad como *readymade*, sobre el que actúa apropiándose de algo que es importado como segmento irrevocablemente fragmentario. Tanto en cuanto al espacio –la fotografía lo es siempre de un aspecto local, de un fragmento no totalizable–, como en cuanto al tiempo" [Brea, José Luis: "El inconsciente óptico y el segundo obturador. La fotografía en la era de su computerización"; <http://aleph-arts.org/pens/ics.html>]. Hablamos, por tanto, de varios instantes temporales superpuestos (capas de

realidad]. Que se prolongan, en el plano de los significados a la metonimia de los "Cuerpos-cabezas", la parte por el todo del ser humano sensible que busca su definición.

Queda entonces el carácter bastardo, hermoso, de unas expresiones artísticas mestizas que postulan la independencia de los elementos en sí -construcción, espacio, forma, superficie, textura o color- e investigan sobre los mismos. Pero también se adentran en otros territorios afines a la estética publicitaria, a la pintura sin citas expresas [sólo privadas], a los elementos ornamentales, al gesto y la contención geométrica y a la incorporación de nuevas tensiones a través de los textos más o menos explícitos [el texto también es imagen]. Hasta que desembocamos en el citado carácter fluido, espacial, atmosférico y complejo en cuanto a las oposiciones tonales, porque el color proyecta su poder significante, por sí mismo. Como un agua nutritiva las obras de Rubén Enciso se incorporan a los ciclos de nuestro pensamiento estético.

Para quienes se inquieten con este tipo de formulaciones, añadiremos que la fotografía, el trazado vectorial o los campos de píxeles dejan abiertas sus posibilidades de una manera compatible e integrada. Debemos, por tanto, coincidir, en la conclusión, con teóricos como el referido Paul Virilio que argumentan sobre la consanguinidad de las imágenes: "Creo que todas las imágenes son consanguíneas. No hay imágenes autónomas. La imagen mental, la imagen virtual de la consciencia, no se puede separar de la imagen ocular de los ojos, ni se puede tampoco separar de la imagen corregida ópticamente. Tampoco se puede separar de la imagen gráfica dibujada, de la imagen fotográfica. Creo en un bloque de imágenes, es decir, en una nebulosa de la imagen que reúne imagen virtual e imagen actual" [Virilio, Paul: "Todas las imágenes son consanguíneas"; <http://aleph-arts.org/pens/consang.html>]. La progresiva interrelación entre diferentes lenguajes artísticos produce, afortunadamente, una situación en que las fronteras se han visto considerablemente borradas o han sido, definitivamente, destruidas.

Tras la riqueza de esos espacios mixtos caminan los constructores de estímulos, como Rubén Enciso, para mostrarnos las huellas de nuestra propia interrealidad. Lejos del sueño establecido, lejos también de los ritmos inhumanos no asimilables. En el presente singular que alimenta la memoria.

Rubén Enciso. Cintruénigo (Navarra), 1945 • rencisosanchez@yahoo.es

Viendo el panorama artístico de tiempos recientes, se observa que el arte ha ido perdiendo protagonismo en el ámbito social. La presencia de otros medios de comunicación va configurando otros modos de representar y de transmitir la realidad, y el interés social se va modelando en otra dirección que no tiene que ver con el conocimiento sino con el subrayado más o menos superficial del acontecimiento.

La presencia de los medios audiovisuales es tan intensa, su estructura es tan sólida, que dan la impresión de que el medio es el mensaje, una impresión tan falsa como la caja al mobiliario, sólo pertenece a. Podríamos decir que se constituyen como el mensaje del medio excluyendo. Acaparan y desbordan el interés suplantando y pervirtiendo el deseo. Los medios con su asentamiento se han instalado en el ámbito de lo sensitivo de manera que todo lo que transmiten lo convierten en estímulos permanentes pretendiendo excluir el vacío, llenando todos los gradientes perceptivos hasta el hastío.

El lector está sometido a un estado de centrifugación constante, perdiendo la consciencia de su esencia de lector individual. Y dejándose llevar por el fatalismo de ese estado de cosas, toma la opción de rechazar o dejarse llevar por lo inevitable ...

... Haciendo recuento de la técnica puesta a disposición de los medios, se observa que en los treinta últimos años la televisión el vídeo y posteriormente el ordenador, han aumentado de forma exponencial y se ha masificado su utilización, su proyección social es incontestable. En sus aspectos técnicos han evolucionado apoyados en la electrónica digital convirtiéndose en una herramienta maravillosa.

Se podría acabar el debate diciendo que esto responde a interés del poder, porque es cierto. Y tampoco nos llevaría a ninguna parte decir lo que algunos teóricos subrayan, nadie es el autor, porque la alimentación de los medios ya lo exige para llegar al paroxismo visual ...

... Siempre el arte ha estado vinculado al poder. Anteriormente sus exigencias estaban más limitadas. Conmemoraciones del acontecimiento, o realce de sus intérpretes eran las pretensiones del poderoso, y un autor-obrero era todo lo necesario para realizar una gioconda, o un origen del mundo, o incluso un piano cubierto por una funda de fieltro. La señora de Domenico Giocondo tenía una bonita cara, un sexo hermoso y tocaba mal el piano, ésta sería la transcripción de la historia al estilo del propietario, pero cubre sus expectativas estéticas, y compensa sus inversiones en arte ...

... Porque no se puede negar que aunque no sepamos cómo se transforma el arte, su ámbito está en la sociedad de cada época. Aunque ahora la demanda es muy escasa, un obrero-sistema operativo ...

... Pero no se pueden echar culpas a la sociedad de la falta de valores estéticos, porque es un organismo al cual pertenecemos que tiene su propia dinámica, muy lenta. No hay que olvidar que si no hay contraposición de fuerzas, el sistema cae en la entropía ¿es el arte consecuencia, síntoma o contraposición de fuerzas? En esta dialéctica, no sabíamos que el mejor aliado involuntario del capitalismo fue el comunismo, y actualmente ya sabemos por fin a la luz de la termodinámica, que el peor enemigo del capitalismo es el propio capitalismo, eso sí siempre desde una interpretación determinista ...

... Por último hay que pedir perdón a los autores usados pero no citados porque sí que importan. Sin su discurso no hubiera sido posible el progreso, y su mayor éxito reside en pertenecer al acervo colectivo, justo lo que defiende la teoría. Y no se citan porque no se puede caer en barnices con mi rólex, mi yate, mi chalet. Ellos ya saben que se les adora,

El arte no se crea ni se destruye, se transforma
fragmentos libres de un texto de Rubén Enciso

EXPOSICIÓN

Promueve y Patrocina:

Ayuntamiento de Zaragoza.

Área de Educación y Acción Social

Organiza:

Servicios Sociales Especializados

Unidad Mujer

Título:

«cuerpos-cabezas»

Espacio:

Sala Juana Francés

Periodo:

8 abril - 2 mayo 2005

CATÁLOGO

Edita:

Ayuntamiento de Zaragoza.

Área de Educación y Acción Social

Servicios Sociales Especializados

Textos:

Carmen Gallego Ranedo

Pedro Pablo Azepeitia

Fotografía:

Rubén Enciso

Impresión:

Sansueña Industrias Gráficas, S.A.

Depósito Legal:

Z-928-05

Agradecimientos: fotografías realizadas por Ana Pola Gracia y M^a José Lorenzo Burillo.

sala juana francés casa de la mujer

Don Juan de Aragón, 2

Tel. 976 39 11 16

Fax 976 39 15 92

de lunes a viernes

de 12 a 14 y de 18 a 21 horas



AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO