

LO QUE NO SE ESCUCHA SE OYE

Nacho Criado conversa con Miguel Copón

David Pérez (Dir.)



LA VOZ EN LA MIRADA

4^o Seminario de diálogos con el arte
Especificidades e inespecificidades artísticas

Una vez más, lo impuro

David Pérez

Cada una de las ediciones que han integrado los diversos seminarios de LA VOZ EN LA MIRADA celebrados hasta la fecha, han partido de un núcleo discursivo a través del cual se ha intentado aglutinar la intervención de todos aquellos y aquellas artistas que han participado en los mismos. De este modo, cuestiones vinculadas al valor y persistencia de la actitud —en tanto que discurso de resistencia— o al sentido que posee el compromiso con unas poéticas de carácter marcadamente crítico, han permitido en ediciones precedentes establecer un eje narrativo mediante el que se ha puesto de relieve la indisoluble unión que existe entre el hacer de lo teórico y el discurso de lo práctico. En estrecha relación con todo ello, en esta cuarta edición del seminario, se ha buscado, gracias a la colaboración de Nacho Criado, Miguel Copón, Concha Jerez y José Iges, incidir no sólo en los aspectos específicos e inespecíficos que presenta la obra de arte, sino también en el carácter hibridado que en el contexto contemporáneo posee el lenguaje que utiliza.

A pesar de lo señalado, somos conscientes de que el establecimiento de estos núcleos discursivos responde a una falaz y, acaso, inútil aco-tación. Cualquiera de las nociones a las que hemos aludido —resistencia, crítica, hibridación, actitud, compromiso, especificidad, etc.— se nos presentan siempre de una manera interdependiente. Más que fronteras conceptuales dirigidas a clarificar un territorio y/o a colonizarlo, los citados términos delimitan un espacio de conexiones que se construye desde el solapamiento y la superposición. Un espacio que, controvertido en sí mismo y consciente de su propia complejidad, se alimenta de derivas en las que las ideas de aislamiento o autonomía resultan impracticables.

Todas las conversaciones mantenidas hasta el momento acentúan, por ello, el carácter transdisciplinar de unas prácticas que sólo se reconocen desde su propia perspectiva transfronteriza. De ahí el valor que ha asumido en todas estas entrevistas la palabra y la autorreflexión —o, si se prefiere, el diálogo y la divergencia, el intercambio y el

contraste— en tanto que instrumentos imprescindibles de análisis de unas realidades artísticas cuyo principal objetivo de actuación no es otro que el de la propia puesta en crisis de la realidad.

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que pensar la realidad del arte y actuar sobre la misma permite cuestionar los artificios en los que se sustenta, hecho que nos posibilita abordar lo artístico como ejercicio conceptual y como concepto en ejercicio, es decir, como acción del pensamiento y como pensamiento de la acción.

La tensión dialéctica que tiende a disolver dualismos y contraposiciones binarias, se ha hallado siempre en la base de los seminarios realizados. Frente al predominio de la división disciplinar y la consiguiente institucionalización de roles, LA VOZ EN LA MIRADA muestra la imposibilidad de un discurso que apele a la escisión. Si la mirada es palabra, la palabra también es mirada y, por ello, voz que ve y visión que habla. La especificidad del arte contemporáneo no sólo radica en su inespecífica voluntad de acotación o en su fagocitadora capacidad de absorción de medios, técnicas y procedimientos; sino, de manera muy especial, en la promiscua complejidad categorial que plantea.

Una complejidad que permite, tal y como se ha apuntado con anterioridad, desrealizar la realidad, un curioso y saludable ejercicio que se halla destinado a poner de relieve más que los artilugios, las artimañas y, consiguientemente, no tanto las aptitudes como las actitudes. En suma, un ejercicio que prioriza el saber de los procesos frente al sinsabor de los resultados.

Ver todo ello conlleva, si se nos permite la redundancia, tener que hablar de todo aquello es visto. De ahí que desatar la palabra —hacer que lo evidente sea evidente y que vea quien no sabe que ve— suponga decir que lo dicho no es más que una posibilidad de dicción o, si se prefiere, un acento. Esa tilde que se coloca para mostrar cómo lo igual es desigual y cómo, por paradójico que resulte, lo desigual es igual.

La voz en la mirada

Titulos publicados

1. Memoria y fragilidad.
Xisco Mensua conversa con Rafael Ballester Añón
(1er Seminario, 31 minutos, 2006)
2. Arqueologías del exceso.
Daniel Canogar conversa con Glòria Picazo
(1er Seminario, 47 minutos, 2006)
3. Una práctica nómada.
Juan Hidalgo conversa con Xosé Manuel Buxán Bran
(2º Seminario, 117 minutos, 2007)
4. A la contra: el arte como ejercicio.
Isidoro Valcárcel Medina conversa con Juan de Nieves
(2º Seminario, 119 minutos, 2007)
5. Querer hacer, querer comprender.
Esther Ferrer conversa con Rosa Olivares
(2º Seminario, 120 minutos, 2007)
6. A vueltas con la vanguardia.
Carles Santos conversa con Josep Ruvira
(3er Seminario, 110 minutos, 2008)
7. Arte, política y (po)ética.
Francesc Torres conversa con Antonio Monegal
(3er Seminario, 132 minutos, 2008)
8. Estrategias de interferencia.
Concha Jerez y José Iges conversan con José Iges y Concha Jerez
(4º Seminario, 140 minutos, 2009)
9. Lo que no se escucha se oye.
Nacho Criado conversa con Miguel Copón
(4º Seminario, 143 minutos, 2009)

Nacho Criado (Mengíbar, Jaén, 1943. Vive en Madrid)

Escultor y artista experimental. Realiza estudios de Arquitectura en Madrid y de Sociología en Barcelona, regresando en 1969 a la capital de España. A mediados de los años 1960 se interesa por el reduccionismo formal, el comportamiento de los materiales y los aspectos procesuales y espaciales, lo que le aproxima —siempre desde posiciones propias— a tendencias relacionadas con el conceptualismo, el minimalismo, el povera y el *land art*. Desde 1970 las constantes de su trabajo le llevan a adecuar de manera abierta y precisa la idea y su materialización, dando prioridad a aspectos como la experiencia del tiempo, la identidad y la condición híbrida de la práctica artística. Ha realizado numerosas exposiciones individuales en espacios como el Palacio de Cristal (1977), el MNCARS (1991), el CGAC (1997), el IVAM (1999) o el Circolo de Bellas Artes de Madrid (2006). Entre sus diversas colaboraciones colectivas destaca su inclusión en las Exposiciones Universales de Sevilla y Hannover o en la Bienal de Venecia. Asimismo, es de reseñar su participación en muestras tan significativas como los *Encuentros de Pamplona* (1972), *Fuera de Formato* (1983) y *Madrid. Espacio de interferencias* (1990). En su trayectoria ha sido galardonado con el Premio Pablo Ruiz Picasso de las Artes (2001), el Premio Villa de Madrid, Mariano Benlliure (2007), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2008) y el Premio Nacional de Artes Plásticas (2009).

Miguel Copón (Plasencia, Cáceres, 1965. Vive en Madrid)

www.miguelcopon.com

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y pintor retirado, aunque tenga en producción una muestra para la galería Metta en el entrante año. Ha sido profesor de Estética y Director de Comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid, así como profesor en la Universidad Complutense. Destaca su labor como Director de Proyectos de la Fundación Luis Seoane de A Coruña y como comisario adjunto de la última Bienal de Venecia. Asimismo, ha sido productor y comisario, entre otros, de Nacho Criado y de Los Torreznos. Ha recibido el Premio Espais a la Crítica d'Art y colaborado en medios como *Diario 16*, *ABC*, *Creación*, *Sileno*, *Lápiz*, *Revista de Occidente*, *Radio Circulo* y *Radio Nacional*. Junto a ello, ha desarrollado alguna suerte de actividades paralelas dentro del diseño sonoro, la música —con el grupo S'IL BEUYS PLIGHT—, las artes plásticas y la edición. Ha publicado o traducido diversos libros para Alianza Editorial, Tecnos, Cátedra, Comunidad de Madrid y MNCARS. Dirige, con Alberto Ruiz de Somaniego, la colección Larva para la editorial Abada. En la actualidad trabaja sobre instalaciones sonoras con Arturo Moya en el grupo Cómo?

LO QUE NO SE ESCUCHA SE OYE

Nacho Criado conversa con Miguel Copón

Organización:

Vicerectorat de Cultura, Comunicació i
Imatge Institucional de la
Universitat Politècnica de València
Facultat de Belles Arts
CIAE (Centre d'Investigació Art i Entorn)
Departament de Pintura

Coordinación:

Joaquín Aldás Ruiz
Ricardo Forriols
Paula Santiago Martín de Madrid

**Filmación, edición y
postproducción DVD:**

flúor18

Diseño gráfico:

Elisa García

Edita:

Editorial de la
Universitat Politècnica de València
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
www.editorial.upv.es

Duración del DVD:

143 minutos

Fecha de grabación:

5 de noviembre de 2009

Impresión:

DVD: Indigo Medio, S.A.
Publicación: Gironés Impresores, S.L.U.

ISBN:

978-84-8363-486-8

Depósito legal:

A-1304-2009

El comité científico del seminario ha estado integrado por: Joaquín Aldás Ruiz, Luis Armand Buendía, Juan Canales Hidalgo, David Pérez Rodrigo y Paula Santiago Martín de Madrid.

La realización de "La voz en la mirada. 4º Seminario de diálogos con el arte" ha contado con una subvención de la Direcció General de Política Científica de la Conselleria d'Educació, Generalitat Valenciana (Ref. G.V. AORG/2009/116) y con una ayuda del Programa de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 2009 del Vicerrectorado de Investigación de la UPV (Clave específica 20090865).



DEPARTAMENT DE PINTURA



FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



GENERALITAT
VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

El artista como visitante de su propia obra

Paula Santiago

El mismo día (5 de noviembre) en el que aparecía publicada en la prensa la noticia de la concesión del Premio Nacional de Artes Plásticas en la edición de 2009 a Nacho Criado, el artista conceptual mantenía la entrevista contenida en este DVD. Una entrevista que nos lleva a realizar la siguiente consideración: si efectuar una aproximación fragmentaria a cualquier intervención supone dejar de lado cuestiones que pueden resultar sustanciales, en el presente caso esa sensación se vuelve mucho más evidente.

La obra de Nacho Criado se vincula no sólo a su trabajo, sino a su trabajo sobre sí mismo. Un sí mismo que tiene que ver más que con su persona, entendida en un sentido físico, con su relación con el arte y con el alcance que éste posee. No es, por tanto, que su obra huya de la materialización, sino que su trabajo más prolífico toma como punto de partida su propia mirada en torno a lo que comprende una actividad en la que, en palabras del propio artista, la pieza adquiere sentido no tanto por su materialidad, sino por el hecho de que la misma queda sometida a una "especie de extorsión de tipo mental donde la fisicidad no es nada".

Aproximarse a alguien que reivindica el valor de la no productividad ("A veces es más importante no hacer") y que considera que la presencia material más potente, aunque "casi invisible", reside en el cristal, no resulta una tarea sencilla, especialmente si, además de todo ello, descubrimos que Nacho Criado considera que "el fracaso es más estimulante" que otro tipo de logros.



Desde estos planteamientos es fácil de entender por qué el propio artista afirma desde el inicio de la conversación: "Ese Nacho Criado que ellos quieren conformar no existe, porque yo mismo me ocupo de que la existencia de mi trabajo, todos los días, quede en afirmación o en contradicción conmigo mismo". El permanente interés por mostrarse reactivo a ofrecer una imagen conclusa de sí mismo y, al mismo tiempo, por negarse a circunscribir su obra a algo acotado espacial y temporalmente, ha llevado a este artista a cuestionar su adscripción a determinados clichés como, por ejemplo, el del minimalismo ("No son piezas minimalistas, son piezas procesuales [...] He hecho una intervención mínima: no minimalista, sino más bien reduccionista"). Debido a ello, si logramos desembarazarnos de esos tópicos, podremos efectuar una lectura de su obra —y de su actitud ante el fenómeno artístico en sí mismo— que puede resultar mucho más interesante.

Quizás a este hecho contribuya una de las reflexiones que Nacho Criado realiza hacia el final de su intervención: "Tendríamos que hacer el esfuerzo para entender lo que es material de arte real y lo que son, de alguna manera, hibridaciones no sólo del material, sino del tratamiento del lenguaje de la obra". Teniendo en consideración esta apreciación, las frases que a continuación transcribimos y que se han entresacado, lo más fielmente posible, del documento que ahora se ofrece, no tienen como objetivo mostrarnos al artista. Por el contrario, lo que desean es sembrar las dudas sobre el mismo. Dudas que buscan poner de relieve, en palabras del propio Nacho Criado, cómo su "sistema de trabajo" se encuentra "más ligado a las actitudes en el arte que a [...] la materialización de las obras".



Tiempo, memoria, materia y concepto

“El tema de la memoria [iniciado en 1964-1965] tenía que ver con construir realidades que permitieran que la no fisicidad de las ideas o la no materialización de las mismas no supusiera un estado de frustración por motivos de producción de cualquier orden [...] Y no solamente eso. [Había que] llegar a una precisión más fuerte e intensa que [la obtenida trabajando] con el aspecto material o físico”.

“Mientras que los demás no lo están viendo, tú estás en un proceso de trabajo que te permite ir de un tiempo éste a otro tiempo éste y en medio no hay vacío [...] La obra está hecha”.

“La idea de proceso-en-el-tiempo para mí es un concepto mucho más amplio y mucho más rico que me permite [...] sacar pequeñas variantes que me llevan a otro tipo de trabajo”.

“Es muy pretencioso que la gente crea que te conoce y que eso es un valor de cambio, cuando realmente ni lo intenta, ni le interesa, ni se acerca a ti para saber qué es lo que haces”.

“Trabajar con la memoria [...] te permite crear una especie de estructura mental sobre la cual tú vas navegando y puedes, en un momento determinado, sentir la necesidad de decir: esta obra que tiene un contenido que abarca muchas cosas, la rechazo”.



"Entre la gran afirmación y la gran negación, está también la duda: ¿el tiempo es infeliz? [...] Valorar con la misma intensidad la gran afirmación y la gran negación".

"Tienes que construir un soporte que no es el soporte de los demás. Es una cimentación de ti mismo en la que el referente y la experiencia eres tú. No te sirven los demás".

"Llega un momento que tienes que decir: Duchamp es Duchamp y a ti no te sirven sus zapatos".

"Éste, si te lo tomas bien, puede ser el día más feliz de tu vida, porque no tienes que dar explicaciones de nada".

"Todo lo que a mí me da el arte o me quita, me ayuda a eso que estamos hablando: configurarte a ti mismo como individuo y como persona".

"La obra de arte como la pieza a cazar. Y aquí no hay piezas a cazar. Hay condiciones [...] para establecer un diálogo donde los riesgos hay que correrlos".

"Se lleva una carga que no es de servidumbre, es de realización. De realización, por una parte, y de verificación [...] de todo aquello que uno está pretendiendo".

"Cada experiencia es diferente, como cada momento es tiempo, pero tiempo diferente también".

