

BALLENA-VA LLENA.

MIGRACIONES HUMANAS COMO OBRA DE ARTE

MERCÉDESZ KUTASY

RESUMEN

El colectivo Estrella del Oriente, formado por los artistas argentinos Pedro Roth, Juan Carlos Capurro, Daniel Santoro y Juan "Tata" Cedrón, del proyecto "Ballena – va llena", analiza el papel social del arte a nivel institucional y legal y encuentra una situación muy desigual: mientras las obras de arte deben ser protegidas y las más destacadas pueden incluso formar parte del Patrimonio de la Humanidad, los seres humanos en todo momento se hallan en un estatus menos destacado, como dice Juan Carlos Capurro en una entrevista: "la humanidad no puede ser Patrimonio de sí misma". Como respuesta y posible solución han ideado La Ballena, gran crucero que transporta y transforma a los migrantes en obras de arte, creando a su vez una reflexión en torno al papel del arte, de las instituciones artísticas y del valor del ser humano.

Pretendemos, por lo tanto, ofrecer un análisis de aquellas obras de arte que tienen como objetivo tratar el tema de las migraciones, y aun más, transformar la migración como tal en obra de arte, con especial énfasis en el proyecto mencionado del colectivo Estrella del Oriente.

PALABRAS CLAVE:

Migración | Instituciones artísticas | Arte conceptual | Happening | Estrella del Oriente

ABSTRACT

In our performance, We will scrutinize the project "Ballena – va llena" of the group of artists Estrella del Oriente established by the Argentinian Pedro Roth, Juan Carlos Capurro, Daniel Santoro and Juan "Tata" Cedrón.

The group analyse the social role of Art on an institutional and legal level, and find a very unequal situation: while artworks tend to be protected and the most prominent pieces are even part of World Heritage, humans all the time stay in a less exceptional status, as says Juan Carlos Capurro in an interview, "Mankind can't become his own World Heritage". As a response and a possible solution artists invented The Whale (La Ballena), a big ship transporting and transforming migrants into artworks, and at the same time creating a reflection on the role of Art, its institutions and the value of the human being.

Our study, consequently, intends to offer an analysis of artworks about migration and what is more, artworks with the aim of transforming migration itself into artwork, with special emphasis on the above-mentioned project of the group Estrella del Oriente.

KEYWORDS:

Migrations | Institutions of art | Conceptual Art | Happening | Estrella del Oriente

Imagen N°1: Cubierta del número temático de Estrella del Oriente.

Fuente: Colectivo Estrella del Oriente

Migración – inmigración, emigración, exilio, diáspora, pero también viaje, turismo, mudanza, son las diversas caras del mismo fenómeno que puede ser observado desde una amplia gama de puntos de vista, tanto histórico como social, político, étnico, religioso o incluso personal. Es decir, la migración es un tema que, de cierta manera, concierne a todo el mundo, independientemente de su área de estudio o perspectiva. En cuanto a las artes, la migración igualmente está presente tanto en las artes plásticas (monumentos, pintura, escultura) como en el mundo del cine o en la literatura (empezando por la novela griega, pasando por los cuentos folclóricos, biografías y autobiografías, novelas históricas y memorias) o la música (óperas como Nabucco). Sin embargo, en todos estos ejemplos es una constante que el movimiento de las masas humanas aparece a nivel del argumento, como un acontecimiento de los muchos en la obra en cuestión. Estas obras, por lo tanto, pueden pertenecer a las más diversas ramas de las artes, y tienen un único punto de intersección que reside en su tema, en tratar el desplazamiento masivo de gente o de ideas de un lugar geográfico a otro.

La pregunta es, en este estudio, si es posible concebir la migración en sí como obra de arte, privándole de todo anecdotismo y de todas las circunstancias, viéndola en su estado más depurado. En este sentido ya no hablaríamos de “una novela que se trata de...”, o de “una ópera donde los protagonistas se ven obligados a viajar a...”, sino del fenómeno de la migración como tal, concebido como una especie de happening artístico. El proyecto Ballena – va llena del colectivo artístico argentino Estrella del Oriente ofrece un acercamiento muy prometedor al sacar el tema de las migraciones de todos los esquemas acostumbrados y petrificados, ofreciéndole por una parte una forma conceptual muy novedosa, y por otra, un aire increíblemente fresco dentro del mundo institucionalizado de las obras del arte.

El Colectivo Artístico Estrella del Oriente está formado por cuatro artistas, todos residentes en Buenos Aires: Pedro Roth (pintor y fotógrafo), Daniel Santoro (pintor), Juan Carlos Capurro (artista plástico y abogado, vice-presidente de la FIDH¹), y Juan Tata Cedrón (guitarrista-cantante). A los miembros del grupo los une una larga amistad, y también la costumbre de los desayunos de los jueves por la mañana en el café Vitorio (antiguo café Lorea). Como

1.- Movimiento Mundial de Derechos Humanos, www.fidh.org.

fruto de este intercambio de ideas, nace la revista de igual título que publican con relativa regularidad (una media de un número al año) tanto en versión impresa como en internet (www.estrelladeloriente.com), a partir de junio de 2007. Igualmente, durante estas conversaciones matutinas surge la idea de la Ballena que es, al mismo tiempo, una obra de arte y varias, muy ligada al fluxus que proclama la equivalencia entre vida y arte (todo lo que hacemos y vivimos, es, a la vez, una manifestación de carácter artístico).

Resumiendo la idea de la Ballena: el proyecto se radica en un estudio detallado de la legislación respectiva sobre los migrantes y sobre las obras de arte, estudio que encuentra que las obras de arte (Patrimonio) poseen una legislación detallada que las protege y que vigila su conservación y mantenimiento; a su vez, los seres humanos (migrantes) en ningún momento se hallan tan protegidos por la ley como las obras de arte. La solución es muy simple: los artistas transformarían a los migrantes en obras de arte, y por transitividad, las leyes referentes a las obras de arte pasarían a referirse igualmente a los migrantes, protegiéndolos y asegurándoles las posibilidades de la sobrevivencia y, lo que es más, una vida digna.

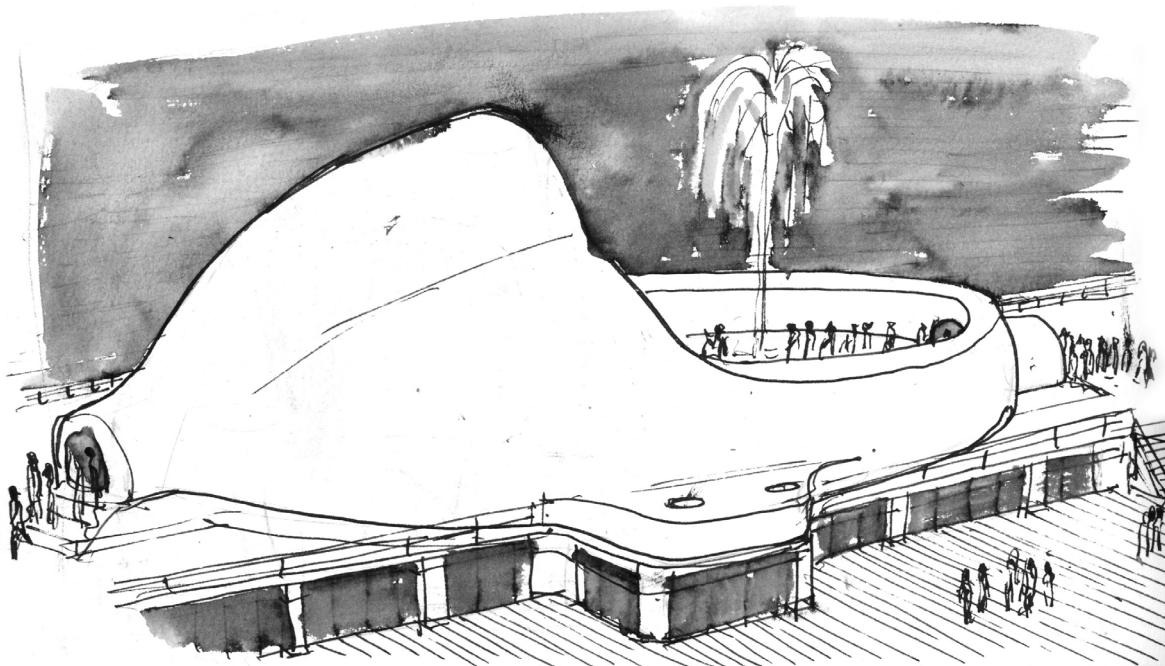
Observando el planteamiento desde el punto de vista del fluxus, la mera existencia de estas personas que se consideran obras de arte se convierte en arte, es decir, el migrante re-crea su propia personalidad en el ámbito de las artes, transformándose, a su vez, en creación y creador.

Para dar forma física a la idea, los miembros del colectivo –que en este discurso autorreflexivo también se consideran hijos de migrantes– pensaron en un gran barco (siendo el barco el vehículo por excelencia de las migraciones intercontinentales, por ejemplo, las que tuvieron como destino la misma Argentina) que es vehículo y lugar de la transformación. El barco a lo largo de su trayectoria contacta los puertos del mundo con todos los museos imaginables. Los migrantes que suben al barco (llamados MEMIACA – Migrante Individual Aislado y Carente de Atributos)² eligen su futuro título como obra de arte y su ALUDE, el Amplio Lugar del Deseo,³ asimismo como la colección en la que desean pertenecer; durante el viaje, a través de un proceso ritual, se van transformando en ODAH, es decir, Objeto de Arte Homologado. El diseño del barco sigue los pasos de la transformación: en la popa se halla la manga de acceso para los migrantes, es decir, es el lugar donde cualquier ser humano puede subir al barco sin ser interrogado por su procedencia o por el objetivo de la migración. Al pasar la puerta de acceso, se pasa a un puente sanitario donde el migrante recibe asistencia médica y será sometido a una evaluación psicoambiental. Como la futura transformación no carece de fundamentos legales bien definidos, en el barco viaja una serie de jurisprudentes quienes, a medida que el migrante va adentrándose en la Ballena, organizan todos los trámites relacionados con seguros, certificaciones o verificaciones técnicas. El siguiente paso es la adaptación a la nueva vida, por lo que las futuras obras de arte pasarán por el Domo de Adaptación que arquitectónicamente es un símil del icónico Museo Guggenheim de Nueva York. De ahí se abre paso al Puente Warhol – Área de Entrenamiento, donde se adquieren los hábitos y atributos y, si es necesario, seguirán dietas especiales. A través de estas salas no sólo se va consiguiendo la práctica de cómo ser obras de arte, sino se va subiendo de las bodegas del barco a la superficie, donde se halla el Puente Duchamp y la copia de la famosa Fuente, en la que se lleva a cabo “el pasaje” a través de un baño iniciático (Véase imágenes 2 y 3 -página siguiente-)

2.- Estrella del oriente, junio de 2009, p. 3. www.estrelladeloriente.com

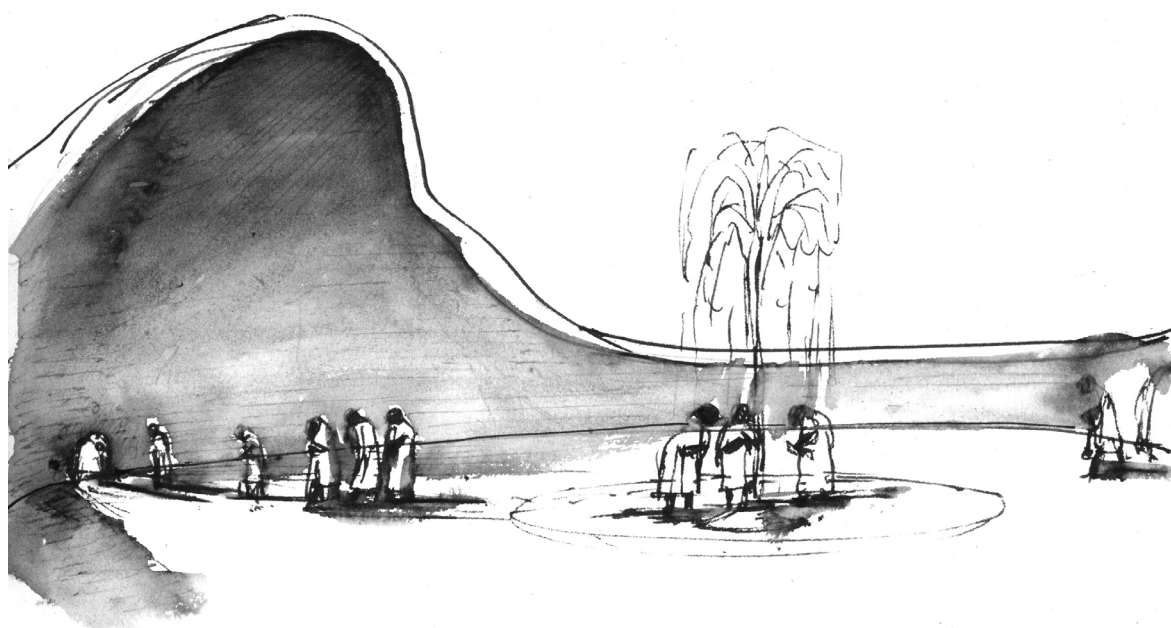
3.- Como dicen los artistas: “No se trata de una metáfora o un signo de histeria, en el sentido asignado por Lacan, sino de una necesidad que impera en quien debe desplazarse desde su lugar de origen, el Sub Centro, al Centro para mejorar sus condiciones materiales de existencia. Científicamente, es un cuerpo en busca de su Rostro, es decir de una identidad que le resulta no concretada, y que, a la vez, aparece como de imposible concreción por la dificultad de acceder al ALUDE, a pesar de los saltos; de allí deviene su necesidad de movimiento, al que esta propuesta dotará de un sentido trascendente.” Ibid.

Imagen N°2: Fuente Duchamp a.

Fuente: Colectivo Estrella del Oriente

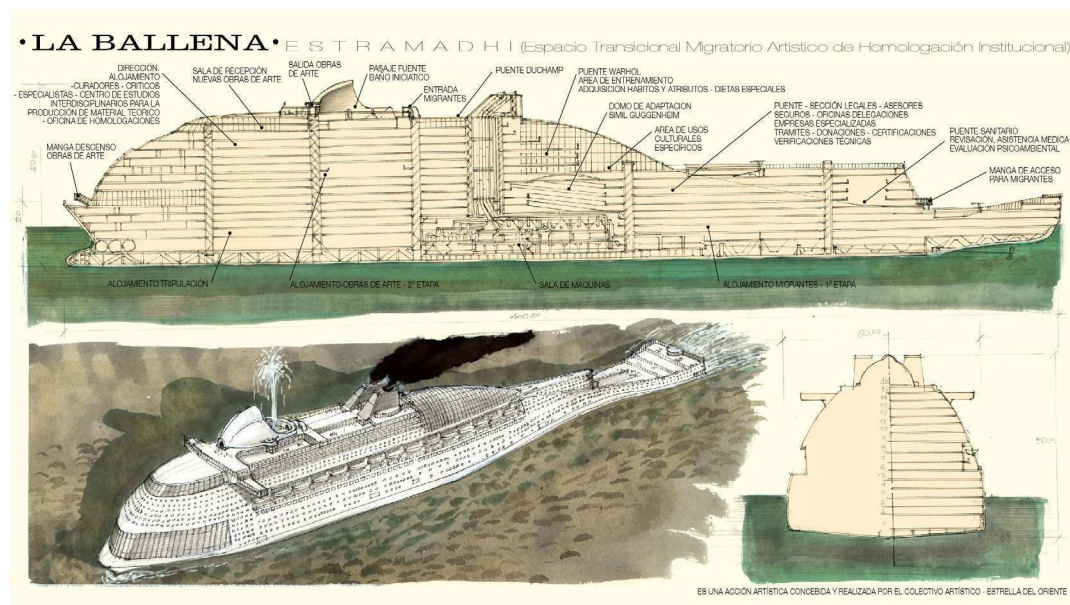
Imagen N°3: Fuente Duchamp b.

Fuente: Colectivo Estrella del Oriente

La elección del inventor del ready-made evidentemente no es casual, de hecho los artistas imitan el gesto duchampiano de nominar, de transformar algo hasta el momento carente de interés y fabricado en serie (los migrantes “Carentes de Atributos”) en obra de arte, con el puro poder de la palabra. El empleo de la nominación a la hora del proceso transformador es en sí irónico, ya que por una parte rememora los tiempos arcaicos del logos creador, pero por otra parte abre una reflexión acerca de la poca relevancia que tiene hoy en día la palabra pronunciada. Después de este baño ritual los migrantes salen por la otra puerta del espacio Duchamp en su nuevo estado de obras de arte, y reciben el tratamiento merecido por su nueva naturaleza: es el espacio de los curadores, críticos y especialistas, y cuando se hayan

Imagen N°4: La Ballena ESTRAMADHI.

Fuente: Colectivo Estrella del Oriente

posicionado al antiguo migrante en el mundo de las obras de arte, éste bajará en la proa, a través de una puerta especialmente diseñada para estos fines.

Como vemos, básicamente se trata de una obra de carácter fluxus, pero a su vez con huellas conceptuales de los happening o acciones: no bastan los dibujos y planos sumamente detallistas de Daniel Santoro, los artistas optan por documentar los diferentes pasos de la construcción y subsiguiente recepción del gran barco crucero, rodando un documental sobre la Ballena. Tanto entre los marcos de la película como fuera de ellos, los artistas idean también acciones frente a los museos de más renombre, montando una pequeña tienda de reclutamiento para invitar a los visitantes del museo (los supuestamente más sensibles, más interesados por el arte) para subirse al gran barco y convertirse en obras de arte. El hecho de levantar una tienda intencionadamente pobre y demasiado simple contrasta con su ubicación frente⁴ o en⁵ instituciones artísticas socialmente legitimadas y por su mera presencia, serias. Asimismo, en el documental aparecen entrevistas con curadores o directores del museo, algunos reales y otros medio-ficticios.⁶ La mezcla de realidad y ficción provoca que la obra se articule en una especie de tierra incógnita, y en ningún momento se logra decidir si es nada más provocación o va mucho más allá de serla, ubicándose en la estrecha frontera entre el arte más sensible y el chiste más serio. El juego de hacer equilibrio entre lo real y lo ficticio, lo serio y el chiste relaciona esta obra con las figuras más emblemáticas de las vanguardias de la literatura argentina, basta pensar en la Revista oral de Macedonio Fernández o las novelas imaginadas y reseñadas, pero en ningún momento escritas, de Jorge Luis Borges. Tanto es así que el proyecto en ningún momento deja de provocar en el lector/espectador cierta duda sobre su pertenencia. En el mismo número de junio de 2009 de Estrella del Oriente donde presentan el proyecto, los artistas ofrecen un estudio muy detallado, basado en textos teóricos de Jacques Monod, Jacques Lacan, Jean Baudrillard entre otros, calculan el presupuesto total de las construcciones en no menos de ochocientos millones de dólares por lo que solicitan fundaciones (Fundación Botín, Fundación Soros) para subvencionar la construcción del gran

4.- Es el caso de MNCARS, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid.

5.- Verano de 2010 en el BTM, Museo Histórico de Budapest, Hungría.

6.- Principalmente amigos y familiares de los artistas. Durante mi estancia en 2009 en Buenos Aires yo también tuve la posibilidad y, con toda seguridad, el privilegio de poder participar en esta película, como curadora de un museo contemporáneo posible, pero en realidad inexistente de Budapest.

barco que, según los planes, será hecho íntegramente de titanio. El proyecto es una respuesta a un problema muy real de nuestra realidad sociopolítica, su punto de partida y principal referente es la legislación existente de la Unión Europea, y los artistas en todo momento afirman y, a través de su documental, hasta demuestran⁷ que el gran barco de titanio se está construyendo, mientras la grandeza y la naturaleza de la obra en todo momento plantea dudas acerca de su carácter y sus intenciones.⁸

En el verano de 2010 como curadora de una exposición en Budapest⁹ donde se presentó *La Ballena*, tuvimos también posibilidad de observar la reacción del público. El evento tuvo lugar en La noche de los museos, por lo que los visitantes representaron una amplia gama de la sociedad, ya que no sólo estuvieron presentes los expertos de arte que son público frecuente en este tipo de eventos, sino familias, estudiantes etc., que reproducían con mayor fidelidad un caso posible de migración. En la sala se colocó y se explicó el diseño del barco, así como su itinerario, una larga lista de los posibles lugares de destino¹⁰ y en las paredes se expusieron una serie de instrucciones muy parecidas a la película *Autopasarela* (*Self Fashion Show*, *Öndivatbemutató*) del húngaro Hajas Tibor.¹¹

El artista húngaro en 1976 se propuso hacer un documental ficticio o ficción documentada, mostrando personas elegidas al azar de la calle (el escenario es la antigua plaza Moscú, lugar de tránsito por excelencia en la capital húngara), que tienen que posar primero en la plaza, entre la gente, y después delante de un biombo, aislados de su contexto. Aunque las personas aparecen en sus propias ropas y en su propia vida, los productores no los observan como si fueran entrevistados, ni siquiera como actores, sino como “estrellas”. Paralelamente una voz grabada narra instrucciones que ironizan y llenan las imágenes de significado autorreferente. Las instrucciones por una parte llaman la atención sobre el carácter manipulado de la obra y lo hacen precisamente a través de la negación:

“Tenga conciencia de que le están observando pero esto no le impida en nada. / Usted es capaz de controlar la imagen que se va grabando de Usted. Aquí no hay obstáculos escondidos. / Nosotros no vamos a re-contextualizar sus gestos. Nosotros no queremos que otros saquen sus evidencias a base de su destino, según nuestros gustos. / No tiene que convenir a ninguna tarea impuesta por nosotros. No tiene que ajustarse a modelos ajenos. Usted es libre. Hace lo que quiere. / Usted es una estrella.”¹²

Por otra parte, las instrucciones modelan el comportamiento de las personas y las convierten en su propia versión mejorada, artificial:

Sea usted irresistible. / Sea memorable. / (...) Sea atractivo. Sea una visión agradable para el ojo. (...) Imagine que es bello. (...) Haga algo

7.- Hasta el momento no se ha presentado la película completa. El estreno será, según informaciones de los artistas, este mismo mes de noviembre en Buenos Aires.

8.- Desde las mismas crónicas coloniales tenemos ejemplos de que la exageración muchas veces encubre precisamente la falta, la ficción habla de la incertidumbre o de la carencia.

9.- Exposición de Pedro Roth y el Colectivo Artístico Estrella del Oriente. Budapesti Történeti Múzeum, 19 de junio–8 de agosto de 2010.

10.- Juan Carlos Capurro explicó que había mandado a una persona compilar una lista total de todos los museos del mundo, pero por falta de lugar no pudimos exponer todos los papeles.

11.- La película con subtítulos en inglés está disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=zRBLAZavqco>

12.- Texto original: “Legyen tudatában, hogy szemügyre veszik, de ez ne gátolja semmiben. / Ön kontrollálni tudja a képet, ami most Önről készült. Itt nincsenek rejtett buktatók. / Mi nem fogjuk gesztusait új összefüggésekbe ágyazni. Mi nem akarunk az Ön sorsából másokkal tanúságokat levonatni a magunk szájíze szerint. / Nem kell általunk megszabott feladatnak megfelelni. Nem kell idegen mintákhoz igazodni. Ön szabad. Azt tesz, amit akar. / Ön sztár.” Texto completo accesible en: http://theater.hu/media/socialerror/ondivatbemutato_szovegkonyv.pdf Última consulta: 18/11/2013.

especial. / (...) Realice la imagen que tiene de usted mismo. / Sea nuestra vivencia¹³

Y, en tercer lugar, las instrucciones niegan la aptitud de los personajes para realizar el trabajo de representarse a sí mismos.

No está bien. Usted no es capaz de cumplir las instrucciones que sirven a su propio bien. / ¿Le gustaría verse así en el cine? / Usted no tiene suficiente carácter. No es bastante peculiar. / No es único ni es típico. / Usted no es un espectáculo lo suficientemente edificante. / Usted no es lo suficientemente emocionante. (...) / Tenemos que inmortalizarle en una imagen tan indigna.¹⁴

Se trata, por lo tanto, de una creación de personalidades no auténticas, no naturales, ya que, respondiendo a las instrucciones de los artistas, cada individuo tiene que comportarse no como es, sino como le gustaría ser. "Todos son modelos de sí mismos, todos son estrellas"¹⁵, el único problema es que ninguno sabe exactamente cómo tiene que ser una estrella que llevaría su cara.

Algo semejante ocurrió en el Museo Histórico de Budapest: todos los espectadores rellenaron el formulario de Estrella del Oriente que planteaba las preguntas imprescindibles para el viaje y otras relativas al futuro: a la obra de arte en la que el migrante potencial deseaba convertirse, así como el nombre de la colección en la que deseaba seguir su existencia. El resultado, unos 50 folletos, mostraban el desconcierto de los espectadores. Una de las preguntas más controvertidas (a la vez la que implicaba un elevado esfuerzo para ser respondida) fue la que indagaba acerca del estado civil y sobre la persona con la que el migrante desea viajar. En cuanto a la pregunta acerca del título que le gustaría llevar la gente una vez convertida en obra de arte, un alto número puso "Sin título", haciéndose eco de la contemporaneidad artística poco comprensible para ellos; algunos pusieron directamente el título de su obra favorita (casi siempre pictórica y casi siempre impresionista); y un escaso número de entrevistados inventó algo irónico y/o autorreferencial (p. ej. una señora mayor –tanto en edad como en tamaño– deseaba ser La Venus de Willendorf, otros pusieron su propio nombre).

La película de Tibor Hajas se rodó en la Hungría comunista de los años 70, donde la migración física era la única posibilidad para mucha gente, y donde este grupo de artistas jóvenes que sin embargo se quedaron y trabajaron en la clandestinidad, inventaron la manera de migrar en el arte. A la vez la propuesta de Estrella del Oriente es una respuesta global a todas las migraciones humanas de la actualidad que se producen no por gusto sino por necesidad: la materia prima, en ambos casos, es el deseo sofocado o reprimido del ser humano para encarnar en su existencia su más profundo deseo; y la reacción, en ambos casos, es un pseudo, a caballo entre lo documental y la más pura ficción.

Regresando a la Ballena: aunque el público muchas veces considera la iniciativa de los artistas argentinos como simple tomadura de pelo, el proyecto tiene, al menos, dos consecuencias sumamente importantes en el escenario del discurso sobre el Arte: por una parte y al igual que las obras del body art, exige (y consigue) participación y co-laboración del público que tiene que involucrarse en la obra de arte, adaptarse a la postura de los artistas, es decir,

13.- "Legyen Átütő. Legyen emlékezetes. Igyekezzen kedvező benyomást kelteni. Legyen meggyerő. Legyen kellemes látvány a szemnek. (...) Képzelve azt, hogy szép. (...) Tegyen valami sajátosat. (...) Valósítsa meg a saját magáról alkotott képét. / Válgjon az élményünkké."

14.- "Nem jó. Ön nem tudja végrehajtani az instrukciókat, melyek az ön érdekét szolgálják. / Ön így szeretné viszontlátni magát a moziban? / Ön nem elég karakteres. / Nem elég jellemző. / Ön nem egyedi és nem tipikus. / Ön nem elég tanulságos látvány. / Ön nem elég izgalmas. (...) / Önt kénytelenek vagyunk ilyen méltatlan képen megörökíteni."

15.- Horváth, Ivetta Otília. Mosolyogj, vész a kamera (Hajas Tibor: Öndivatbemutató). En <http://apertura.hu/2011/tel/horvath>, última consulta: 18 de nov. de 2013.)

revivir lo vivido por el artista, al fin y al cabo, convertirse él mismo en creador; y por otra, abre una reflexión muy seria acerca del posicionamiento del arte y la cotización del ser humano.

Bibliografía

Colectivo Estrella del Oriente (2009). *Proyecto la Ballena*. *Estrella del oriente*, 3, 2-25. www.estrelladeloriente.com

Hajas Tibor (1976). *Öndivatbemutató*. (Película.) Budapest: Balázs Béla Stúdió. http://theater.hu/media/socialerror/ondivatbemutato_szovegkonyv.pdf

Horváth, Ivetta Otilia (2011). *Mosolyogj, vesz a kamera* (Hajas Tibor: Öndivatbemutató). *Apertúra* (revista en línea de teoría de cinematografía), <http://apertura.hu/2011/tel/horvath>

Mercédesz Kutasy

Doctora por la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, filóloga e historiadora del arte. Actualmente es profesora del Departamento de Filología Hispánica de la misma Universidad. Correo electrónico: mkutasy@gmail.com