

Acción Luz

Light Action

Jesús Algovi González Villegas
Universidad de Sevilla (España)
jesusalgovi@gmail.com

Recibido 04/09/2020 Revisado 22/11/2020
Aceptado 02/12/2020 Publicado 20/12/2020

Resumen:

Obra en vídeo, que se muestra de manera circular (en loop). Se trata de la grabación de una acción sobre una pieza escultórica, realizada en cera con la palabra ACCIÓN. La obra inicia su “cremación”, a modo de vela múltiple hasta su total desaparición (cámara acelerada o time-lapse), que luego vuelve a surgir de sus cenizas hasta formarse y completarse de nuevo. Es una metáfora visual de la propia vida, del resurgir, como ave fénix, que a menudo nos toca experimentar a lo largo de nuestra existencia. Esta pieza ha estado expuesta en sendas individuales en la Galería Weber-Lutgen de Sevilla (“Game Over”, 2018) y en la Feria Internacional de arte contemporáneo CHINA CHENGDU INTERNATIONAL ARTWORK EXPO (República Popular China, 2015).

Sugerencias para citar este artículo,

Algovi González Villegas, Jesús (2020). Acción Luz. Afluir (Monográfico extraordinario I), págs. 125-135, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.44>

ALGOVI GONZÁLEZ VILLEGAS, JESÚS (2020) Acción Luz. Afluir (Monográfico extraordinario I), diciembre 2020, pp. 125-135, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.44>

Abstract:

Video work, shown in a circular manner (in a loop). It's about the recording of an action on a sculptural piece, made in wax with the word ACTION. The work begins its "cremation", as a multiple candle until its total disappearance (accelerated camera or time-lapse), which then reappears from its ashes until it is formed and completed again. It's a metaphor visual of life itself, of the resurgence, like a phoenix, which often touches us experience throughout our existence. This piece has been exposed in individual paths at the Weber-Lutgen Gallery in Seville ("Game Over", 2018) and at the CHINA CHENGDU International Contemporary Art Fair INTERNATIONAL ARTWORK EXPO (Republic of China, 2015).

Palabras Clave: Video-creación, arte de acción, fire art

Key words: Video-creation, action art, fire art

Sugerencias para citar este artículo,

Algovi González Villegas, Jesús (2020). Acción Luz. Afluir (Monográfico extraordinario I), págs. 125-135, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.44>

ALGOVI GONZÁLEZ VILLEGAS, JESÚS (2020) Acción Luz. Afluir (Monográfico extraordinario I), diciembre 2020, pp. 125-135, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.44>

Acción Luz

Como estamos en un momento convulso y confuso voy a intentar no añadir niebla. Eso me lleva a publicar los textos o poemas (habituales en mi trabajo) de los que surgen e incluso a escribir estas líneas. Siempre hay controversia sobre la explicación o no de la obra por parte del artista. Es más "glamuroso" y también más cómodo dejar una estela de misterio o que expertos en la materia lo hagan. Pero mi impulso docente ha derribado esta incertidumbre, en un ejercicio (la información de "primera mano") que espero sirva de algo al lector que visualice esta obra y ayude a poner mi grano de luz dentro de este fenómeno que llamamos arte contemporáneo.

Pero esta breve exégesis es más un acercamiento que una explicación de la obra. Me interesa que sea la persona que contempla quien complete la misma y dejar por tanto cierta dualidad entre el significante y su significado.

Esto último me trae a la memoria una frase que apunté en una charla con Antonio Saura, en la que nos decía (en relación al contenido de una obra de arte) que "un significante sin significado se convierte en un significante insignificante". Ella me ha acompañado a lo largo de estos años: la preocupación sobre la reflexión que puede provocar una obra de arte. No es un mero objeto de contemplación (aunque también pueda serlo) sino una batería de sensaciones, emociones e ideas. Por todo esto, en la mayoría de las obras que completan la exposición, el título ya es un significante altamente revelador y en muchas de ellas incluso éste conforma la propia pieza.

En mi trabajo fusiono la poesía con la plástica. Deconstruyo los signos del texto (letras capitales) y éstos son el alimento que conforma la propia obra. Arte y poema convergen como en el famoso verso de Celaya "la poesía es un arma cargada de futuro". En estos momentos, con más razón, los artistas tenemos el compromiso de "cargar" de contenido nuestra obra y expresar el desasosiego, hacer visibles los fantasmas o el sentir común de nuestra sociedad y darles finalmente forma en el objeto. Cada obra de arte puede ser una semilla de rebelión.

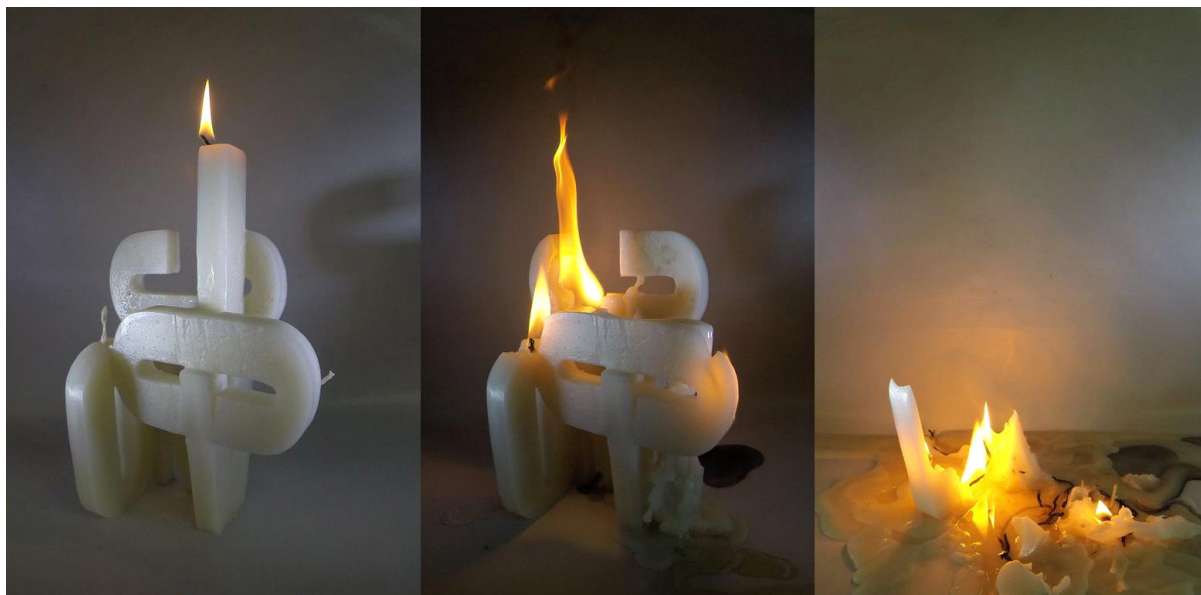
Esta vídeo-creación que aquí os presento realizada en el año 2015, de 5 minutos de duración y que se presenta en *loop* (infinito) como un mantra visual, metáfora de la finitud de la propia existencia, del tránsito eterno y de la fe del retorno, del levantarse de tus propias cenizas que nos genera un leve hálito de esperanza.

Esta pieza pertenece realmente a la serie expuesta en 2014 en la Galería Weber-Lutgen de Sevilla, aunque realizada posteriormente (por tanto fuera de dicha muestra), bajo el título de “La Gran Timocracia: una exposición en diferido en forma de simulación”. Basada en “hechos reales”, con gran sarcasmo en torno a los escándalos de la política nacional reciente.

En esta exposición presentaba una serie de piezas englobadas bajo el título de ACCIÓN. Compuestas por esta palabra, como un símbolo o una paradoja visual, ya que el significado alude a la “acción”, en el arte (arte de acción, performance, happening) en una pieza escultórica y estática. “Acción Transparente” con dicha palabra en resina de poliéster transparente, “Acción Dulce” realizada en chocolate y deglutida por los asistentes en el acto de inauguración (repetida en 2017 para el XX aniversario de Arte Comestible) y la vídeo-creación “Acción-Reacción” de dos horas y media de duración, pieza realizada en hielo y que se deshace durante su visualización y vuelve a rehacerse. Esta pieza es el contrapunto de “Acción Luz”.

“Acción-Reacción: Transparencia”. Vídeo-creación. 150 minutos en loop. Año 2014. Autor: Jesús Algovi.

“Acción Luz”. Video-creación. Autor: Jesús Algovi. Año 2015. Duración de 5 minutos en loop

ACCIÓN LUZ, VIDEOCREACIÓN: <https://www.youtube.com/watch?v=13rjVUVvg5A>

Acción dulce
(Chocolate, 27 x 24 x 15 cm), 2014.

60

LA GRAN TIMOCRACIA. UNA EXPOSICIÓN EN DIFERIDO EN FORMA DE SIMULACIÓN

ACCIÓN: DULCE (Chocolate), Centro de Arte Acción Directa, 2014.

66

LA GRAN TIMOCRACIA. UNA EXPOSICIÓN EN DIFERIDO EN FORMA DE SIMULACIÓN

“Acción Dulce”. Chocolate. Autor: Jesús Algovi. 2014.

ACCIÓN: TRANSPARENTE (Resina de poliéster transparente, 27 x 24 x 15 cm.)

Autor: Jesús Algovi. 2014.

El término "timocracia" viene definido como el "gobierno en que ejercen el poder los ciudadanos que tienen cierta renta". Éste deriva de las palabras griegas τιμή, timé, "honor"; y κράτια, krátia, "gobierno". Si a ello le añadimos el posible doble sentido de la palabra, nos puede resultar un elemento argumental totalmente actual. Pero, a pesar de poseer ese hálito de contemporaneidad, resulta ser un concepto antiguo ya utilizado en la Grecia clásica. Platón (428-347 a.C.) en su "República", nos define la timocracia como una forma de gobierno en el cual los únicos que participan son los ciudadanos que poseen determinado capital o un cierto tipo de propiedades. Hoy podrían estar representados detrás de distintas siglas y parapetados

tras misteriosas corporaciones: G8, FMI, y distintos nombres que cotizan en las bolsas internacionales, agencias de calificación, bancos, etc, que últimamente escuchamos con asiduidad, acompañados de distintos adjetivos de jerga económica y terminología de mercado. La gran diferencia a esta analogía platónica es que el segundo fundamento de este sistema de gobierno era la búsqueda del honor. Este término hoy está

absolutamente es desuso tanto desde un aspecto fonético como desde el punto de vista semántico. En nuestro actual sistema, parece que el "honor" resulta anacrónico y se ha sustituido por el de la "búsqueda del enriquecimiento" a cualquier precio. Da la impresión que las siglas que dirigen el mundo se rigen por el principio maquiavélico de "el fin justifica los medios". La ambición desmedida y el egoísmo parecen imponerse. Esto ha calado en todos los campos de nuestra sociedad, desde el político hasta el profesional y cotidiano, pasando incluso por el educativo y académico. Cual Nosferatu, luz y transparencia son sus enemigos.

Contemplamos abortos e impotentes como los mercados internacionales dirigen nuestros destinos. Como las voluntades de los distintos gobiernos se pliegan e incluso reptan ante sus designios en oscuro himeneo. Derechos conquistados tras años de lucha por el progreso y la justicia nos son recortados bajo la excusa de "imperativos económicos". Vemos como se degradan las condiciones laborales, las sanitarias, la educativa, el equilibrio social, cultural, etc. Sin embargo, estos elementos de poder que gobiernan en la sombra y nos imponen los eufemísticos "ajustes", son responsables directos de esta situación por su desmesurada ambición, doblan voluntades a golpe de talonario e incumplen todas las normas del sistema amparados en los consentidos e inmunes paraísos fiscales.

El subtítulo "una exposición en diferido en forma de simulación" es una clara alusión a la famosa frase de Mª Dolores de Cospedal en relación al "despido" de Bárcenas, ex-tesorero del Partido Popular. Lo que ha sido, dentro de nuestro país, junto al caso cercano de los ERES irregulares con "intrusos" del PSOE en Andalucía, en el que también están implicados sindicalistas, uno de los mayores escándalos de la política nacional reciente. Hechos que en la mayoría de los países europeos (no exentos de corrupción) habrían supuesto dimisiones. Hay un estupor general y una lógica indignación (con independencia del color político) dada la sensación general de impunidad. Para colmo se señalan a jueces que están haciendo bien su trabajo y a responsables de medios de comunicación que están destapando estos escándalos. El silencio siempre viene acompañado de un cierto barniz de complicidad. Se echa en falta esa búsqueda del honor que políticos de casta han profesado, dejando una huella imborrable y el amor profundo de su pueblo.

Contemplamos atónitos una degradación de la ética política y de la credibilidad de nuestros gobernantes. La eterna erótica del poder atrae, se profesionaliza e imanta las posaderas de muchas (sería injusto generalizar) de sus señorías que pronto olvidan los ideales y las promesas que les han llevado a ocupar ese lugar. Tenemos la sensación general de déficit de vocación, ideales y méritos. Si los estamentos e instituciones que imponen las normas de juego y velan por su cumplimiento no dan ejemplo, será ardua tarea convencer al resto de la sociedad para que lo haga sin rebelarse o sumergirse. El resultado de esta sintomatología llega en forma de desafección, simple fruto amargo de una mala semilla. Este "error system" se ha ido gestando en los últimos años y forma un peligroso cocktail. Al mismo tiempo vemos profesionales en todos estos campos y ciudadanos casi heroicos que luchan contra esta entropía y son los verdaderos valedores de la democracia. Cada uno aporta el grano del ejemplo que unidos dificultan el mayor deterioro del sistema.

En general, la imagen que tenemos del arte contemporáneo se contrapone al término tradicional del oficio. Éste ha pasado a tener cierto cariz peyorativo dentro de este ámbito y se asocia de una manera casi inmediata al concepto de artesano, como una subcategoría. En esta pieza reivindico la labor artesanal de este oficio y las técnicas tradicionales. Es mucho más fácil dar una imagen de obra contemporánea utilizando soportes o medios técnicos nuevos. Pero, a menudo, simplemente vemos ideas antiguas con nuevos medios. Realizar arte contemporáneo con las técnicas tradicionales requiere elaborar ideas nuevas y esto es un reto mucho mayor. La típica frase, tan repetida de "la pintura ha muerto" no deja de sorprenderme. Sigo viendo buena pintura libre de insectos necrófagos. Mueren los artistas y se agotan las ideas, los movimientos y las modas. Pero no es más que el reflejo de una sociedad de consumo ávida de recibir nuevos productos que sustituyan lo anterior, que por supuesto se descarta y se adjetiva como obsoleto, aburrido o caduco para alimentar la maquinaria del mercado.

Hay cierto símil entre el mercado del arte y el fast food. Como no suelo nadar en el mainstream contemporáneo, defiendo con mi trabajo un movimiento lento. Casi podríamos definirlo como un cierto "slow art". Juan Hidalgo (artista coherente, de labor admirable y que tuve la suerte de conocer personalmente) escribió en un grabado "es ocioso buscar gran precisión o certeza". Pero es ese tiempo el que ahora puede resultar revolucionario. Ese amor por la labor que sin duda percibe el público. Y es este público al cual se dirige nuestra obra y nuestro mensaje. Merece ese tiempo y el respeto a su contemplación como acto que ennoblece nuestro mundo. El arte no sólo se limita a la creación. Ésta se completa en el acto de su contemplación. Eso es lo que lo hace único y crea el milagro de la comunicación sensible.

Dice Pierre Rabhi en uno de sus últimos textos "a partir de ahora, la mayor hazaña, la más bella, que tendrá que llevar a cabo la humanidad será la de responder a sus necesidades vitales con los medios más simples y sanos. Cultivar un huerto o entregarse a cualquier actividad creadora de autonomía será considerado un acto político, un acto de legítima resistencia a la dependencia y la esclavitud del ser humano".

Todo esto, unido al sentido romántico del término artista, justifica que, por lo general, mis obras las haya realizado sin intermediarios. Parece una obviedad pero no lo es. También el hecho de realizarlas con técnicas arcaicas junto al contraste de elementos técnicos recientes, como lo son las técnicas digitales. Pero se trata de una manera casi opuesta a la que podemos contemplar en algunos artistas insertos en una especie de voraz generación de obra impuesta por las leyes del mercado (a las que se suman de una manera absolutamente voluntaria), más cercana a una producción industrial que a la artesanal. Esto crea alevines con patrones de imitación que (sin mercado que lo solicite) intentan emular esta manera. Está claro que hay obras que por su envergadura necesitan de todo un equipo humano y técnico para su ejecución, como es la labor de un arquitecto o la de un director de cine o teatro. En el caso del cine se nombran en los títulos de crédito a todo el elenco humano que hace posible la obra, pues se trata más bien de una obra en equipo. No ocurre lo mismo en las artes plásticas. En mi caso, tengo todavía esa necesidad arcaica de mancharme con la materia (tanto la física como la sensible) y sudar el trabajo que lleva (aunque a menudo olvido) mi firma. Ya sabemos que es un tema controvertido y muy antiguo. Ya lo decía Miguel Ángel en su famosa frase de "l'arte é cosa mentale". Pero por muy conceptual que se sea, las artes plásticas requieren de un objeto, sea éste materia corpórea, su documento o el propio cuerpo de acción. Esto requiere un diálogo (aunque sea mínimo) con la materia. Otra opción valiente es dedicarse al juego del ajedrez.

El hecho de ser andaluz y vivir en Sevilla genera, aunque sea de manera inconsciente, cierta impronta. Esto se ha evidenciado más aun en mi trabajo reciente. Realizar arte contemporáneo e intentar vivir de ello en Andalucía es una tarea casi heroica. Cuando comenzaba en esto del arte veía esta herencia barroca y arraigo a la tradición como un enemigo de lo contemporáneo. Una larga relación de amor y odio. Con el tiempo, la experiencia, viajar y trabajar en otros países, el punto de vista varía y con ello la perspectiva de este fenómeno que ahora puedo apreciar de distinta manera. En la actualidad lo veo como algo perfectamente compatible e incluso a utilizar dentro de lo experimental.

Al hilo de lo anterior, puedo afirmar que hay un claro y consciente aspecto "transbarroco" en mis últimos trabajos. La herencia genética ha a florado inexorable. Y en la escultura barroco-cido. Al final tira la tierra... Vuelvo al crisol del que nunca me he ido.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.44>

Referencias audiovisuales

<https://www.jesusalgovi.es/newpage3>

<https://www.youtube.com/watch?v=13rjVUVvg5A>

<https://www.jesusalgovi.es/newpage>

