

Resumen de la sesión #2 de FILOTEOS
Análisis de la obra La Caída de Alejandro de la Guerra

EFICACIA ¿qué hace la pieza?

La Caída es una recreación del derribamiento de la estatua de Anastasio Somoza Debayle en 1979, durante el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Ésto es bastante claro para el público local.

En la pieza se da una activación del imaginario colectivo de la Revolución Sandinista, que genera una tensión entre el origen de los ideales revolucionarios y la actualidad. Esta activación de la memoria se hace desde una ficción efímera y se plantea como una contraposición simbólica al poder.

La pieza tiene mucha fuerza y con los acontecimientos que se van dando en el país van renovando sus lecturas, lo cual la vuelve un ejercicio vivo de memoria. La caída se refiere además, a una experiencia que es cercana a muchos públicos en distintos países. Cada contexto y cultura tiene experiencias de sus propias caídas de símbolos.

Aunque la pieza es clara en su sentido más predominante, y respeta un pacto de inteligibilidad con el público, también es cierto que su magnitud y lo largo de su proceso, dificultan una delimitación del trabajo como algo con linderos claros. Esto plantea un reto a la hora de entenderla en su totalidad.

Por un lado la obra es una recreación y por otra hay una parte formal, escultórica de los restos cuyo principal valor es el de un objeto-símbolo destruido de manera violenta. Implica los ideales que se solidificaron, se distanciaron, se sacralizaron y son sentidos ahora por parte de la ciudadanía desde un lugar totalmente instrumentalizado.

DOCUMENTACIÓN Y OBRAS RELEVANTES

Es importante darle al público no local las claves históricas y actuales del contexto que le permitan acceder a las sutilezas e implicaciones que solo quienes están en Nicaragua pueden percibir. Además de elementos de la propia trayectoria del artista, sus inquietudes y las otras obras que pueden resultar muy relevantes para entender La Caída.

La Caída se conecta muy claramente con otras obras como Malabarismo Monumental (El cuerpo a cuerpo con la monumentalidad), El Carrusel en el que hay un poder que surge y cae cíclicamente, entre otras. En todas se problematiza lo conmemorativo, histórico y hegemónico.

Auras de Guerra de Ernesto Salmeron es una pieza con incidencia en La Caída. En ambos trabajos hay personajes simbólicos importantes de la historia nicaragüense y la producción de ambas implicó el involucramiento de mucha gente, además su construcción y crecimiento se prolongan en el tiempo, como una bola de nieve.

ESQUEMA DE TRES MOMENTOS

Para efectos de su comprensión y de futuras acciones. La Caída podría dividirse en:

1. La acción (el momento en que sucede la pieza que cita un evento histórico)
2. La exposición (restos y registro de la acción exhibidos en sala)
3. La documentación de la obra (El material web)

1. La acción

Este momento de la obra se basa en consideraciones sobre la obra enfocadas en ésta como experiencia directa.

Considerando la diversidad de puntos de vista de una acción, puede destacarse la importancia de la relación física de quienes estuvieron presentes, desde los que jalaron las cuerdas, hasta los que se encontraban a diferentes distancias de la escultura cayendo.

El material de la escultura es importante al estar hecha de un material que se desmorona fácilmente y contrasta con el bronce tradicional de los monumentos. Este material frágil y barato es usado para los monumentos en la actual Nicaragua, con lo cual, la técnica juega un rol semántico relacionado a la economía del contexto. Ésto debería mencionarse ya que es un ítem clave acerca de la situación socioeconómica y política del contexto.

2. La exposición

La obra puesta en la sala tiene un carácter espectacular, conseguido con el tamaño de los restos y la envergadura de la acción que involucra.

Se plantea la pregunta de si los restos de la estatua, su extensión y monumentalidad, necesitan de la documentación audiovisual. Y si esta documentación le niega al espectador la posibilidad de imaginar aquella acción y volverse así mucho más activo en una experiencia que podría girar en torno a la reconstrucción imaginativa del evento.

3. La documentación de la obra (se explica en el ítem Documentación y obras relevantes)

De la idea de este desglose surge la pregunta de cual de esos momentos es el más importante.

Estas tres etapas podrían también pensarse en función del público al que convoca cada una y la forma específica de esas convocatorias y los respectivos tipos de participación e involucramiento de dichos públicos. Esto podría ayudar con la comprensión del proceso de la obra.

LA RELIQUIA Y EL FETICHE

En la caída real de la estatua del 79 las personas guardaron partes de la escultura como reliquias. La intención de la obra La Caída fue, entre otras cosas, subrayar este hecho repitiéndolo de manera artificial. Por razones muy diferentes a las del 79 los testigos y participantes en La Caída quisieron guardar partes de la escultura “derrocada”.

Con toda la intensidad del autor, los restos se llevan hasta la categoría de lo sagrado, con lo cual la pieza se aleja de la idea de una ciudadanía activa. Como resto sagrado se coloca en un lugar desconectado del impulso activo de lo popular.

EL IMPULSO DEL QUE LA PIEZA NACE

El impulso de la pieza es generar una experiencia en la que se mezclan la memoria, la alucinación y la imaginación.

Hay un fuerte interés en la imagen icónica de la estatua cayendo nuevamente y en la naturalidad de esto sin los artificios que podría tener el cine. Con lo cual este elemento se vuelve fundamental para definir donde está o debería estar la obra. Que tipo de imagen resulto y como se produjo y si sus alcances son medibles. Que otras cosas generó que podrían ser consideradas obras, para el autor.

EL TEMA DE LO RELACIONAL

Es delicado entender a La Caída como una forma de Estética relacional. Entendida ésta desde Bourriaud, como una situación en la que la obra-acción es atravesada por un cierto guión, que sin embargo no abandona el azar y deja que éste guíe un poco las cosas. Lo delicado viene de que esta ficción-guión puede desactivar la perspectiva crítica y la potencialidad de la obra de integrarse a un contexto de manera potente o como instrumento de acción.