

Desvíos, atajos y otras excursiones. Materiales para una nueva cartografía de los lenguajes artísticos

Tejada Martín, Isabel (Ed.) (2023). *Desvíos, atajos y otras excursiones. Materiales para una nueva cartografía de los lenguajes artísticos*. Valencia: Sendemà. 256 pp. ISBN 978-84-127962-7-8.

Isabel Tejeda es comisaria, crítica, gestora cultural y catedrática de la Universidad de Murcia. Autora de este libro junto a Salvador Conesa Tejeda, Verónica Perales Blanco, María Soledad González Reforma Martínez y Raquel Lucas García Almonacid, Aurora Alcaide-Ramírez y Dolores Alcaide Ramírez, Anna Borisova Fedotova, Elena López Martín y Borja Morgado Aguirre, Jorge Sánchez Rodríguez, Josep Tornero Sanchis y María Carbonell Foulquié, María Dolores Esparza Sánchez, Pablo López Jiménez y Daniel Soriano Pérez y Pedro Alonso Ureña. Editado por Antonio García Álvarez.

Este libro aborda, de una manera atenta y plural, diversas perspectivas y puntos de vista de los lenguajes artísticos, partiendo de contextos, como la llegada de *El Guernica* a España (que llevaron a una reorganización museística) hasta la actualidad, explorándose nuevos materiales, procesos y técnicas artísticas, así como nuevas propuestas museísticas sostenibles. Para definir de alguna forma estos textos, Isabel Tejeda alude perspicazmente al término “cartografía”, citando *El hacedor* (1960) de Borges, señalando además la necesidad de volver a trazar mapas que recojan inquietudes y formas de hacer contemporáneas, aunque no con tanta minuciosidad, pero sin renunciar a la cercanía que los caracteriza. Participan en esta publicación autores de perfiles heterogéneos con las siguientes aportaciones:

En primer lugar, Isabel Tejeda aborda de forma magistral el Real decreto de 1995, que supuso la reordenación de las colecciones de los museos estatales, en el cual, los artistas nacidos antes de 1881 empezaban a depender del Museo del Prado y a partir de esa fecha, del Museo Reina Sofía. Lo hace a través de un análisis preciso de cómo influyó en esto la llegada del *Guernica* a España en 1981 (así como la figura de su autor Pablo Picasso), hasta el posterior traslado al MNCARS. Además, muestra las polémicas y también problemáticas que generó esta nueva ordenación, como ocurrió con la obra de Sorolla y por supuesto, con el *Guernica*.

A continuación, Salvador Conesa se adentra en un terreno complejo al explorar las posibilidades del diseño especulativo a través de la pintura relacional en el marco de la producción de obra artística. El recorrido que traza, que va desde el *icónico ready-made* de Marcel Duchamp hasta el diseño especulativo contemporáneo, los conecta de forma aguda y pertinente con la estética relacional de N. Bourriard. Se hace evidente en investigación de Conesa su labor como docente, pues con su estudio consigue generar una propuesta metodológica de creación alternativa con una participación activa del alumnado, y que supone un aporte significativo en el contexto académico.

En el texto posterior, Verónica Perales Blanco analiza cuidadosamente a través de la obra de Laurie Anderson, pasando Lisa Jevbratt, hasta su propia obra: el proyecto mixed-media *Wear my eyes*, el valor del dibujo y otras técnicas tecnológicas más recientes como herramientas de reflexión y análisis, al margen de prejuicios, y como ella también denomina, un “agente de empatía”, principalmente con los animales. Perales se refiere de forma acertada, a cambiar la mirada a través del arte, a una conexión interespecie. Esta idea ya se manifiesta en obras anteriores como *Grandes Simios en Femenino* (2008-2011) donde, además, los ojos, ya eran una constante.

Siguiendo con María Soledad González-Reforma y Raquel Lucas presentan un proyecto de museología social a través de la experiencia artística en un contexto que denominan *ecopedagógico*. El trabajo, que surge a raíz de un incendio forestal del municipio de Hellín (Albacete), consta de la realización de diferentes talleres que culminan con una exposición artística basada en los objetos del ICOM. Las autoras muestran de forma precisa y veraz que

es posible construir nuevos puentes desde el arte y la conciencia medioambiental, gracias a la puesta en práctica y el análisis de los resultados que han obtenido, donde la implicación de los participantes y del público ha sido total, y pone de manifiesto el éxito de su proyecto.

En su ensayo, Aurora Alcaide-Ramírez y Dolores Alcaide Ramírez tratan una cuestión muy pertinente a la vez que necesaria en la actualidad, como es la migración y la identidad. El tema es abordado a través de un análisis magnífico del trabajo de dos artistas: Ruth Behar y Carolina Belén Martínez. Tomando como objeto de estudio las fotos del álbum familiar, y pese a que señalan que ambas tienen posturas diferentes, las dos conectan el pasado con el presente, reflexionan sobre el hogar y definen la identidad como múltiple y cambiante y, como indican, no depende de un espacio geográfico concreto.

Por su parte, Anna Borisova, sigue en la línea en torno a la identidad, pero desde otro ámbito y contexto: el cine ruso posterior a la Perestroika. Borisova basa su trabajo en establecer una relación entre las estrategias de autodefinición descritas en el modelo de aculturación de Berry de 2003 y las principales tendencias del cine ruso posterior a la Perestroika, que están perfectamente elegidas, analizadas y, por supuesto, relacionadas. Para su estudio, parte de una bibliografía sólida e interdisciplinar, muy pertinente e indispensable para su investigación, la cual muestra un excelente dominio del tema que trata.

Asimismo, Elena López Martín y Borja Morgado Aguirre presentan un proyecto donde se analiza y se pone en práctica la activación creativa de los alumnos del primer curso de Bellas Artes en la asignatura de Fotografía de la Universidad de Murcia. Podemos afirmar con rotundidad que la creatividad es necesaria para cualquier ámbito o disciplina, por lo que resultarán de gran interés las estrategias que aquí se plantean. Los autores ponen especial atención en la creación de los mapas mentales (que han alcanzado bastante popularidad) como punto de partida para que los estudiantes exploren los conceptos de “lo feo” y “lo bello”. Posteriormente trabajaron con objetos propios para traspasar la barrera entre ambos conceptos por medio de la fotografía. Resulta muy interesante cómo a través de la fotografía consiguen transformar la percepción de lo feo. Además, no sólo trabajar técnicamente sino conceptualmente resulta ideal para unos estudiantes de Bellas Artes y futuros artistas que comienzan su formación.

En el siguiente texto, Jorge Sánchez Rodríguez nos habla de la técnica del vaciado del natural desde los interesantes moldes naturales de Pompeya, pasando por los moldes artificiales de procesos funerarios romanos, hasta el día de hoy. El autor analiza concienzudamente el proceso de esta técnica, muy arraigada a la tradición escultórica, pero en la que intervienen procesos más actuales de escaneo en 3D. De esta forma, Sánchez Rodríguez establece finalmente no sólo una conexión entre ambos casos, sino que también los relaciona muy acertadamente con las prácticas artísticas contemporáneas. Además, pone en valor la técnica del vaciado en el contexto de arte actual con unos argumentos sólidos, reflexionando sobre conceptos como la existencia, la trascendencia y el tiempo.

En el artículo a continuación, Josep Tornero y María Carbonell Foulquié abordan el tema de lo espectral en las imágenes y, por ende, en nuestra memoria. A través del concepto de Atlas *Mnemosyne* de Aby Warburg y la *imagen dialéctica* de Walter Benjamin, analizan montajes realizados por artistas contemporáneos donde se ponen estos conceptos en valor. Obras perfectamente elegidas, como las de María Carbonell, Ana-Ciscar, Iñaki Gracenea, y Josep Tornero. Trazando un recorrido conceptual muy inteligente y bien conectado, que va desde el atlas y la memoria de las imágenes, siguiendo con la memoria y lo espectral, y terminando

con la idea de montaje. Nos presentan piezas de gran profundidad donde prevalece también la resignificación, lo ético y lo político.

Seguidamente, María Dolores Esparza investiga sobre primeras botánicas e ilustradoras científicas y mujeres artistas contemporáneas en España: Toya Legido, Miriam Martínez Guirao, Lucía Loren o Marta Chiniro son algunas de ellas. Esparza parte del concepto de herbario, y relata cómo surge y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. Destaca de las artistas analizadas el afán por el cuidado y el respeto a la naturaleza. La autora puntualiza además la necesidad de poner en valor estas creaciones creadas por mujeres, que han sido en ocasiones opacadas por la historia del arte y también la ciencia. Sin duda, sigue siendo a día de hoy un tema pertinente.

En otro orden de cosas, Pablo López Jiménez y Daniel Soriano Pérez hacen un análisis del brillante trabajo de Pablo Sandoval, que parte del concepto de maravilla y del gabinete de curiosidades, y así como indican los autores, también de “las fórmulas taxonómicas para entender el conocimiento”. Además, destacan la interesante simbiosis que se produce en sus obras entre arte y ciencia. El resultado son unas obras sorprendentes, misteriosas y delicadas. Asimismo, dejan una apertura para la continuación del proyecto que promete tener un gran potencial, siguiendo con el concepto de maravilla y colección, pero en este caso en el contexto digital y las redes sociales.

Para finalizar, Pedro Alonso Ureña presenta los resultados y conclusiones de su investigación teórico-práctica sobre nuevos procesos, materiales y técnicas escultóricas en la producción artística. Para ello se apoya en artistas como Chillida y Zumthor en relación a los métodos sustractivos en base al concepto de deconstrucción. Así como recurre (muy convenientemente), a pensadores como Jaques Derrida y Barthes para fundamentar su investigación. A través de un análisis de su proceso de trabajo, que muestra detalladamente, pretende establecer conexiones con procesos deconstructivos actuales y concretamente con las máquinas CNC. De esta forma, el investigador consigue vincular los procedimientos artísticos tradicionales con contemporáneos, estableciendo nuevos horizontes en el campo de la escultura.

A pesar de las aparentes diferencias temáticas de los textos del libro, surge un interesante entrecruzamiento entre las investigaciones de los autores gracias a la pluralidad de sus perspectivas. Se trata de una compilación fruto de procesos de investigación bien documentados en un terreno más opaco que necesita en ocasiones un poco más de luz, o como menciona Tejeda en el prólogo, trazar nuevos mapas. En definitiva, nos encontramos ante una excelente publicación de lectura cómoda en la que los autores analizan y reflexionan de forma poliédrica sobre aspectos del lenguaje artístico que resulta de gran interés en la actualidad del panorama del arte contemporáneo.