

LA URGENCIA SUBJETIVA...

Un viaje en búsqueda de las poéticas latinoamericanas.

En este tiempo de pandemia y paréntesis hemos tenido que obligarnos a reconocer el hecho de que, de alguna manera, mucho de lo importante ha quedado congelado, suspendido en el tiempo y hemos tenido que inventar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de ver la vida. En el caso de la Tercera Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, este tiempo de suspenso, nos ha regalado más tiempo para la reflexión, para pensar en el camino recorrido y para soñar con el futuro de nuestro quehacer. Para nosotros, como Estudio Honorato Vicencio, esta Bienal, es fundamental, no solo por ser un momento de reunión y una instancia para compartir en la que confluyen una serie de prácticas. Esta fiesta que está siempre cargada de alegría y deseos de comunicación, es también el mejor momento para mirar lo que hacemos, en perspectiva. Es el mejor momento para interrogar el quehacer.

DE LOS INICIOS A TIENTAS, LA BÚSQUEDA Y EL DESEO DE REUNIÓN...

En los tiempos del origen, en los inicios de la Joyería Contemporánea Latinoamericana, vivimos una época de tanteos en la oscuridad. Este nacimiento espontáneo, sin planificación ni padres presentes, nos dotó de un origen complejo, difícil de definir desde los comienzos. En esta época llena de dudas, en la que incomodaban los nombres, no sabíamos lo que éramos, si artesanos, diseñadores; parecía que cada creador o cada grupo de creadores necesitaba un nombre específico. Comenzó a tomar cuerpo el fenómeno de la "búsqueda de identidad" y junto a ello, el deseo de conocimiento, de fijar paradigmas, de saber cuál es el lugar de uno y del otro, dentro de este mapa diverso que se iba construyendo. Hoy nos agrupamos en torno al nombre de "Joyería Contemporánea", reconocemos que existe un circuito, una tradición que se observa como principalmente europea y nosotros, como latinoamericanos, queremos tener un lugar en este gran circuito, siendo nosotros mismos. Por otro lado, los Joyeros Contemporáneos se han vuelto cada vez más profesionales. Aparecieron escuelas y workshops, tanto nacionales como

internacionales. La Joyería Contemporánea comenzó a dejar de verse como un hobby, decidió salir del área del "artista de domingo". Se desarrolló poco a poco un nuevo compromiso y este campo no ha parado de crecer. La Bienal está cada vez mejor posicionada. Entre los Joyeros Contemporáneos Latinoamericanos se observa un mayor interés y ha crecido la sensación de "tengo que estar ahí". A pesar de este panorama de desarrollo, alentador y lleno de esperanza, se hace urgente para nosotros ver y analizar esta evolución.

Como Estudio Honorato Vicencio, queremos hacer una invitación a observar nuestras reflexiones, las que hemos ido tejiendo al analizar esta evolución que mencionamos anteriormente. Junto a ello, hemos desarrollado una serie de ideas que tienen que ver con nuestra visión sobre la importancia de la Bienal y lo fundamental que es para la Joyería Contemporánea Latinoamericana.

DEL DESARROLLO DEL MAPA Y LAS DISPUTAS...

El primer punto que queremos plantear tiene que ver con nuestra visión del mapa que hemos construido, en el que más que nombres y definiciones, lo importante es que hemos podido ponerle palabras e ideas a lo que llamamos "la gran disputa de la Joyería Contemporánea". Esta disputa se desarrolla entre los campos de Diseño y Arte; y en ella, la clave es entender los paradigmas que cada uno de estos campos de trabajo desarrolla y defiende. Los Joyeros Contemporáneos pueden -o no- toparse con esta disputa. Hay distintas posiciones, una de ellas es aquella en la que funciona cada quien en su circuito, mercado, con sus propias visiones de la Joyería Contemporánea; en este caso, los joyeros contemporáneos no se topan los unos con los otros (incluso trabajando en conjunto dentro de asociaciones, trabaja cada uno desde su visión particular). Pero a medida que la Joyería Contemporánea crece, se profesionaliza e institucionaliza, se ha vuelto cada vez más necesario hacer el esfuerzo de armar el mapa, reconocer los paradigmas, ver e identificar las pequeñas y grandes disputas. La Bienal, en este sentido, es una de nuestras grandes "Instituciones" que nos ayuda a "instalar sentido", a unimos y funcionar como un grupo, en cosas tan importantes como tener un mismo nombre. En estas instancias nos preguntamos ¿Para dónde de va este barco? ¿Cómo queremos que sea la Joyería Contemporánea del futuro? Por más que cada creador quiera trabajar desde su propio campo, al juntarnos, vernos, conversar y reflexionar sobre lo que somos, terminamos aquí, haciéndonos preguntas, pensando en la evolución; y es en este punto, cuando todo esto sucede, que comenzamos a visualizar estas semejanzas y distancias, estas tensiones de sentido, esta "gran disputa".

DE LA REFLEXIÓN Y LA CRÍTICA

Siguiendo esta línea de reflexión, la otra mirada que queríamos compartir es aquella que gira en torno a las siguientes interrogantes:

¿Cómo instalamos la crítica de Joyería Contemporánea? y ¿Qué importancia tiene que lo hagamos?

Estas preguntas se plantearon públicamente hace 5 años (en Chile) y desde entonces se ha avanzado muy poco. Si bien la actividad ha crecido, no así la reflexión crítica. Se mantiene estancada, pensamos nosotros. Tanto los workshops nacionales como internacionales, tienden a lo técnico. Escasos son los libros sobre escritos de Joyería Contemporánea, pocos escriben sobre lo que hacemos, no se observan grandes grupos de teóricos especializados. El síntoma más claro que nosotros vemos es que cuando leemos los textos, discursos y opiniones que circulan, estos no logran dar cuenta, de manera profunda y crítica, de que se trata lo que hacemos. No se establecen relaciones con otras disciplinas y abundan las confusiones conceptuales. Falta lectura crítica.

En Latinoamérica en general, no contamos con plataformas críticas como AJF (Art Jewelry Forum), pareciera que la Joyería Contemporánea funciona en un círculo cerrado, hay poca interacción con otras artes, se observa escaso desarrollo de proyectos multidisciplinarios. Este análisis puede ser largo y la Bienal va a ser el mejor escenario para comentarlo, pero lo cierto es que la falta de interés en instalar la crítica nos preocupa. Un claro ejemplo cotidiano de lo anteriormente mencionado, surge al revisar los catálogos de los Joyeros Contemporáneos. Cuando estos creadores se disponen a desarrollar un catálogo de sus obras, sus preocupaciones giran en torno a hacer lo necesario para conseguir buenas fotos, buen diseño, buena impresión, pero pocas veces se visualiza la consciencia de generar "un buen texto" para completar la constitución de lo que significa generar un registro de alta calidad del material resguardado en esa publicación. Durante estos años de trabajo y reflexión, hemos podido llegar a la conclusión de que para mantener vivo el sentido de lo que hacemos, se hace urgente reconocer la imperante necesidad de realizar alianzas con otros saberes, más ligados al análisis, como la literatura, estudios culturales, antropología o psicoanálisis. En la actualidad, vemos que el interés por dotar a los proyectos de palabras y textos de cierta densidad crítica, surge en el momento en el que existe la posibilidad de ganar fondos concursables o participar en exposiciones (generalmente en Europa) en donde la seriedad del asunto amerita el acto de generar un registro de calidad. La falta de reflexión y discurso crítico, creemos, hace más difícil una evolución hacia una Joyería como Arte, ya que uno de los paradigmas fundamentales del arte es "catalizar la reflexión, desarrollar el pensamiento crítico y el contacto con lo sensible", y es este campo el que nosotros defendemos.

La gran pregunta que le hacemos a los otros constantemente es: ¿por qué es importante la crítica? Para nosotros, en el momento presente, en donde recientemente nos hemos comenzado a constituir como una escena latinoamericana de Joyería Contemporánea, comienza a hacerse evidente el hecho de que no estamos solos. Se hace necesario entonces la generación de diálogo y la creación de audiencias interesadas y curiosas. Pero ¿de qué vamos a hablar si no tenemos mapas, si no vemos los paradigmas, si no entendemos las tensiones? Sabemos que no somos compradores, no basamos nuestros diagnósticos en un "me gusta" o "no me gusta". Pese a esto, algunos piensan que los mapas y territorios se arman solo para reconocer bandos, competir y luchar; pero eso es así en el libre mercado. Nosotros hablamos de otra cosa; estamos hablando de sensibilidades, de poéticas, de visiones del mundo, de plantearse interrogantes y hacerse preguntas, de cuestionarse asuntos tales como el funcionamiento del lenguaje y las características de nuestra identidad.

DEL VIAJE , LA BÚSQUEDA DEL ORIGEN, LA IDENTIDAD Y LAS PALABRAS...

Otra de las ideas que se desprende del trabajo desarrollado durante estos años, es que desde nuestra perspectiva, se reconoce como fundamental el desarrollo de un lenguaje para poder comunicarse. La ausencia de este deseo es similar a hablar en un idioma en donde nos faltan las palabras. Para que existan diálogos, comunicación, emisores y audiencias, tenemos que saber de que se trata lo que hacemos. A modo de ejemplo, citaremos un pasaje de la película "La eternidad y un día" de Theo Angelopoulos. En una secuencia, un poeta griego del siglo XIX, exiliado en Italia desde su infancia, desea escribir un poema épico dedicado a Grecia en la lengua materna. El poeta siente una profunda nostalgia y dedica años de su vida a este poema y lucha contra la dificultad de no saber griego; durante el exilio no solo ha perdido la cercanía a su tierra de origen, sino también, su lengua materna. Es por ello que el poeta se embarca en un viaje a Grecia y en su afán de búsqueda de palabras, al notar la profunda escasez de herramientas para conseguirlas, decide comprar palabras para poder escribir este poema. No es, acaso, similar a lo que estamos tratando de plantear? En este viaje a la búsqueda del origen y de la identidad en el que se ha embarcado la Joyería Contemporánea "nos faltan palabras".

DE LAS INTERROGANTES, DEL FUTURO Y DE LA DEFENSA A LA CRÍTICA...

Desde nuestra vereda, consideramos que la crítica en Joyería Contemporánea es importante para ayudar a construir una "mirada latinoamericana". En este viaje de identidad, nosotros nos hemos llenado de preguntas. ¿Qué es lo latinoamericano? ¿Hay una sensibilidad distinta? ¿Por qué somos así? ¿Existe una poética latinoamericana? Nosotros vamos a la Bial con todas estas preguntas, llenos de esperanza de encontrar respuestas, y por qué no decirlo, con el deseo de

ver nacer nuevas interrogantes. Todas estas reflexiones tienen que ver con encontrar una manera de soñar el futuro. Un futuro con más contenido, relato, imaginación, palabras, textos, registro, consciencia y sentido. Una Joyería Contemporánea sin contexto se queda sin palabras. Para nosotros, los textos y las palabras son los puentes entre los creadores y los espectadores de todo tipo.

Lo que hemos podido advertir, desde nuestra experiencia, es que no existe la página en blanco. Cada vez que un creador pone algo en circulación, esa pieza, esa serie, esa puesta en escena, dialoga con todas las otras que existen; y eso da para muchas lecturas. Nos perturba el silencio que rodea a la Joyería Contemporánea. Nos hemos conformado con adjetivos, pero estos no son lecturas, ni miradas. Adjetivar no es hacer relaciones, no hay en ello diálogos, ni reflexión. Se batalla, además, con la existencia de muchos prejuicios. La imagen del crítico, hasta hoy, es la de un oscuro personaje que decide quién es digno (o no) de interés, alguien a quien ya nada le impresiona. La palabra crítica, incluso solo por sí misma, produce un rechazo inmediato; está -en general- mal entendida.

Para nosotros, la crítica es un puente cuya intención es instalar los diálogos, por eso insistimos, a riesgo de sonar majaderos, en lo fundamental e importante de nuestra Bienal Latinoamericana como una de las mejores plataformas con las que contamos para que esto suceda.

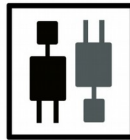
Para resumir y entrelazar las ideas que les hemos presentado, les planteamos que esta construcción de mapas, desarrollo de textos, búsqueda de palabras en general, será algo inevitable y necesario. Pensamos que es la catapulta de la cual depende el levantamiento de la Joyería Contemporánea Latinoamericana como concepto, circuito y campo de creación.

Hacemos una invitación a sentarse a conversar sobre la manera en la que vemos nuestro campo, a permitir la posibilidad de hacer visibles las disputas. A mirar a la Joyería Contemporánea con una mayor y mejor perspectiva que aquella que la reduce a mercados, circuitos de venta, clientes y marketing. Una vez que logremos reconocernos, entender mejor quienes somos, recién desde ese punto podremos plantearnos la idea de construir en torno a una identidad latinoamericana. Y si construimos con la lucidez necesaria, dejaremos de mirar a Europa y comenzaremos a querer vernos a nosotros mismos. Y esto, a nuestros ojos, no se desprende de una impecable factura, ni de elaborar un buen producto. Para nosotros, se trata de darle urgencia a la construcción de una mirada Latinoamericana. En este sentido, nosotros como Estudio Honorato Vicencio, llegaremos a la Bienal cargados de ideas, reflexiones y miradas para compartir, sobre como vemos esta identidad latinoamericana; la imagen quijotesca, la orfandad, la mitomanía, la cleptomanía, lo heterogéneo y lo homogéneo (marco teórico de lo que será la exposición "Poéticas Latinoamericanas"). Hay tanto que intercambiar; se nos hace corto el tiempo y pocas las instancias.

Por nuestra parte esperamos felices, aguardamos ansiosos el momento de encontrarnos; llevamos un tiempo largo arriba de este barco, encaminados en este viaje de búsqueda; y desde nuestra vereda acudiremos con entusiasmo a este llamado a abrir cancha, cargando este deseo intenso de hacer visible la profunda urgencia subjetiva, esta urgencia de poesía, esta urgencia de sentido que los tiempos actuales nos presenta, nos pide a gritos, nos ruega atender... para poder seguir existiendo como individuos, como latinoamericanos... como seres humanos.

"La poesía es la primera víctima y la primera que se levanta de entre los muertos para decir que vienen nuevos días"... Raúl Zurita

Caco Honorato y Mariela Vicencio.
Estudio Honorato Vicencio.

HONORATO VICENCIO