

De la expedición como una de las bellas artes

Alberto Baraya

Hipótesis

La estructura de *La expedición* (proveniente de los formatos científicos) es una forma válida para la creación artística.

La expedición como una de las bellas artes

El concepto de *La expedición como una de las bellas artes* surge de parafrasear el título del escritor británico Thomas de Quincey (1785-1859) *Del asesinato como una de las bellas artes* (*On Murder considered as One of the Fine Arts*, 1827). En su irónico ensayo, una vez superados los escollos morales de atroces y lamentables hechos, el autor propone contemplar desde consideraciones estéticas el acto del asesinato. En esta hipótesis sobre la expedición debo, de antemano, descartar la figura de la ironía y tomar una prudente distancia con las consideraciones sobre el “buen gusto” y sobre los eventos particulares a los que alude el autor en su escrito. Nos quedamos sobre todo con la extraordinaria efectividad de su enunciado para lanzar una hipótesis sobre la práctica artística y una idea sobre la obra de arte integral (total).

La hipótesis de la expedición como una de las bellas artes se extiende a dos componentes:

- El viaje como una de las bellas artes
- El archivo como una de las bellas artes

Conceptos

A modo de introducción se presentan los siguientes cuatro conceptos sobre los cuales gira el modelo de la hipótesis:

1. El viaje

ESQUEMA DEL VIAJE

Esquema del Viaje1. AB. 2010.

El viaje como acción, pasión; sus motivaciones, la estructura de los viajes, la *apodemialgia* y la *nostalgia*,¹ la consulta de los oráculos, el concepto de lugar, de hogar, del otro; la conquista, la colonización, la migración, el desplazamiento.

2. La expedición

Expedición puede referirse a:

- Acción y efecto de expedir (despachar, extender ciertos documentos, pronunciar un auto o decreto, dar curso a causas y negocios administrativos o privados, enviar mercancías o telegramas, o procurar la salida de algo o alguien).²
- Excursión (viaje) para realizar una empresa en un lugar lejano; también recibe el nombre de *expedición* el conjunto de los expedicionarios que la realizan.

Las expediciones han sido empresas en el sentido de reunir un gran número de personas con amplios conocimientos en diferentes materias que, con los recursos a su alcance, se lanzan a recorrer un territorio particular con el objetivo de ampliar conocimientos y, por lo tanto, poder, sobre lo mismo.

Expedición Berlín, Antropometrías Aproximadas.
257 x 142 x 133 mm. Museo América, Volkermuseum.

Alberto Baraya. Fotografías B&N. Edición 20 x 30 cm. 2013

Las expediciones tienen diversos caracteres según los objetivos y recursos: estamos hablando de expediciones militares, en las cuales el conocimiento del lugar permite el posicionamiento de tropas y el dominio guerrero sobre el territorio; de expediciones religiosas, en las cuales la misión proyecta el adoctrinamiento o difusión de creencias sobre las poblaciones del territorio recorrido, o de las expediciones científicas, donde las herramientas de conocimiento del territorio se encaminan a la obtención de datos de valoración en los campos de las diferentes ciencias, ya sea la zoología, la mineralogía, la botánica, la física, la geografía, las matemáticas.

Los aspectos culturales inmiscuidos en una expedición casi siempre se desarrollan de manera paralela a los enunciados en las expediciones mencionadas, en las cuales el explorador o viajero anota, recopila, atesora, artículos "exóticos" y, a modo de compilador, documenta, repite y "escribe" la tradición cultural de los territorios. A su vez, el explorador también genera documentos: relatos e historias, ya sean sobre su experiencia o a partir de la tradición oral escuchada.

La ideología tras la cual la expedición se mueve es el eje alrededor del cual se componen los

segmentos de recorrido, se toman las decisiones y las direcciones.

La financiación de la empresa dirigirá las decisiones a partir de las cuales se componen el resultado final y los objetivos de las mismas.

La expedición también genera mapas

La expedición implica planificación y fijación de criterios, objetivos y metodologías para un estudio sobre un territorio determinado. Un lugar de origen, un lugar de destino y, entre ellos, un desplazamiento y unos recorridos. Un viaje.

La propuesta contempla el uso de esta estructura como método para la práctica artística. La documentación se pretende como una forma de experiencia del paisaje.

3. El archivo

El archivo es un conjunto de documentos producidos por un individuo o una institución en el ejercicio de sus funciones, en un determinado tiempo y lugar.

Un archivo es una estructura. Dicha estructura es el escenario base para la actuación del pensamiento. Lo que me permita pensar vale como estructura. El archivo, por lo tanto, me permite *pensar*.

A diferencia del archivo, la colección es un conjunto de documentos individuales, agrupados según una intención, una poética, un proyecto o una sensibilidad previos. La colección tiene una intención particular, al archivo lo cobija una intención institucional.³

La colección tiene un carácter similar al de la exposición. ¿Qué es una colección?

Colección: Conjunto de cosas de un mismo tipo que tienen algo en común y que se suelen agrupar por afición. La afición de agrupar objetos pertenecientes a una colección definida así, se denomina coleccionismo.

En el ejercicio de la expedición se produce un archivo de documentos producto fundamental de la experiencia del viaje, de los encuentros. Coleccionar o recopilar (*¿ready made?*) como una forma de aproximación al espacio, a los lugares y a los diferentes contextos en los cuales se desarrolla la experiencia conlleva la generación de una documentación y de unas obras.

Los documentos en sí como esencia de la proposición-obra. Este archivo será también el principio desde el cual formular proposiciones artísticas. Una propuesta artística puede partir de un archivo. Esta propuesta se consolidará en las formas y criterios que escojamos para acceder a dicho archivo. Pero también una propuesta artística puede ser un archivo.

El archivo como obra: en el propio caso del *Herbario de plantas artificiales* está implícita, desde su concepción, la generación de un archivo. El campo de acción del *Herbario de plantas artificiales* genera un archivo y posteriormente crea documentos a partir del mismo.

4. El deseo

Se propone la reflexión a partir del término *deseo*, para preguntarnos a nosotros mismos hacia dónde dirigir nuestros intereses, nuestro trabajo... Un espontáneo acercamiento sobre este particular permitirá a cada quien

Expedición Machu Picchu - Antropometrías aproximadas.
214 x 154 x 147 mm - Casa del guardián(9d)
Alberto Baraya 2013.

Alberto Baraya. Fotografías B&N. Edición 20 x 30 cm. 2013

elaborar una reflexión acerca de lo que le motiva.

Un listado de expectativas, para luego hacer. Hacer, en la práctica de la fotografía, de la imagen, de la colección; en últimas, en la práctica del arte.

Consideraciones y conclusiones

Tras la realización de las experiencias bajo la figura de *La expedición* [Exp. Putumayo (2004), Exp. Acre (Pry. Árbol de caucho, 2006), Exp. Venecia (2009), Exp. N. Zelandia (2009), Exp. Bucaramanga (agosto 2009), Exp. CTG (mayo 2010) y Exp. Nova Brasiliensis (marzo 2010)] se verifica la efectiva aplicación de este formato como posible estructura de creación.

La estructura de la expedición es una figura compleja que conlleva un trabajo pluri-disciplinario. Tanto las formas de creación re-presentación clásicas como son el dibujo, la pintura, la escultura... o las formas de creación contemporáneas como la instalación, el *objet trouvé* (*ready made*), el

performance, la fotografía o el video, así como otras áreas de la creación cultural como la música o la palabra.

Todas estas formas de creación están al servicio de una “forma de creación que las abarca a todas ellas” que podría en este caso específico ser designada como

La expedición como una de las bellas artes

El desarrollo del proyecto del *Herbario de plantas artificiales* se ha topado constantemente con la tradición de la mimesis, con la tradición del trampantojo (*tromp d'oeil*) y, por lo tanto, con las tradiciones de la sustitución y del engaño propias de la cultura de la representación.

La recolección de ejemplares artificiales y su incorporación en el proyecto toca asuntos asociados con el derecho de autor y la apropiación (¿quién ha diseñado estas flores?). El objeto mismo de este proyecto se mueve ambiguamente entre la “fidelidad” de la representación vegetal ejercida por los creadores de estas plantas y la operación duchampiana de apropiación como estructura conceptual y eje del archivo.

Algunos de los ejemplares han sido producidos expresamente para el *Herbario* (es el caso del proyecto del *Árbol de caucho –Latex tree Project–* y los borracheros para una *Botánica de cristal*). La producción de estas piezas constituye una especie de “traición” a la supuesta objetividad metodológica en el estudio de una naturaleza artificial que implicaba el inicio de este proyecto. Esta objetividad es sustituida por un proceso subjetivo de creación de piezas.

Este proyecto es un comentario irónico sobre el paradigma científico como forma de conocimiento, y a la vez una reflexión acerca de nuestros comportamientos estéticos cotidianos.

El *Archivo In Situ* realiza un comentario sobre las formas de asumir nuestra realidad.

Muchos colaboradores han reportado el haber agudizado su propia visión y contemplación estética en el ejercicio de la comparación diaria entre lo natural y lo artificial.

Si bien las imágenes pueden ser consideradas como obras individuales, el conjunto de las imágenes del *Herbario* constituye un archivo-obra.

Un archivo puede ser fuente para el acto creativo, pero también el archivo se considera aquí como una forma de arte.

La premisa de la operación de este herbario pretende la consolidación de una forma de conocimiento generada desde el ejercicio del arte.

El “conocimiento” así generado pretende no ser regido por leyes de código único; sus “leyes” son diferentes a las de otras formas de conocimiento.

Notas

- 1 Estos dos términos, *apodemialgia* y *nostalgia*, se originan de los vocablos griegos *apodemia* “viaje al extranjero, fuera de la patria”, *algos* “dolor” y *nostos* “regreso”. Diccionario de griego: <http://www.filol.csic.es/dge/>. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
- 2 Fuente: <https://meetlogistics.com/inventario-almacen/la-expedicion-mercancias/>
- 3 Jorge Blasco (profesor de la U. Politécnica de Cataluña) en conferencia sobre arte y archivos. Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá, septiembre de 2010. También en www.archive.org y www.culturas.dearchvo.org.

Alberto Baraya (Bogotá, 1968) es un artista egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Estética y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en multimedia por la Universidad Complutense de Madrid.