

Blasco, Selina.

Profesora de la Facultad de Bellas Artes UCM, Sección Departamental de Historia del Arte III (Contemporáneo), <http://www.arteinvestigacion.net/>

Investigación artística y reverberación. A propósito de “Labour in a single shot”, un proyecto de Harun Farocki y Antje Ehmann.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación invitada.

PALABRAS CLAVE

Investigación artística, formatos, exposición de la investigación, trabajo.

KEY WORDS

Research based art practices, formats, research exhibition, labour.

RESUMEN

En base a un caso de estudio, el proyecto de Harun Farocki y Antje Ehmann titulado “Labour in a single shot” (2011-2015), el texto trata temas de discusión habituales en el campo de la investigación artística, tales como los formatos que adopta, los mecanismos y dispositivos en los que se expone/presenta, el modo en que se articula la investigación en un medio o medios concretos, en este caso el medio cinematográfico, con la investigación académica y las estrategias de validación que se ven involucradas en los distintos escenarios.

ABSTRACT

The text analyzes a research based artistic project, “Labour in a single shot”, by Harun Farocki y Antje Ehmann (2011-2015) by situating it in the context of the “artistic research” debate. Many questions arise: formats, strategies and exhibition/exposition/presentation mechanisms (related, in this specific case of study, to film and video production and labour as subject), academic research and validation strategies.

CONTENIDO

El texto que sigue aspira a distanciarse de reflexiones sobre la investigación artística que, por huir de su materialidad, de lo que la puede hacer “funcionar”(o no), contribuyen a situarla sólo en el contexto historiográfico, alimentando su institucionalización como disciplina¹. Por eso planteo el cruce de una investigación artística concreta, un caso, con el contenido de varios textos espigados entre los muchos que se han generado en torno a este campo de estudio.

La investigación artística a la que me refiero es la que se despliega en el proyecto “Labour in a single shot”, un trabajo de largo recorrido (esto ya es importante, y abriría un primer debate sobre el tiempo en relación con *cómo* se plantea el abordaje y el desarrollo de este tipo de investigaciones), que implica diversos y múltiples formatos (un segundo punto de discusión en la misma dimensión modal, que se irá desplegando más abajo): el cinematográfico, el expositivo, el de la investigación académica, el ciclo de conferencias, los talleres, la web. Se trata de un proyecto de Harun Farocki, que falleció el pasado año y, por ello, no pudo llegar a ver en su fase final, y su socia y colaboradora Antje Ehmann. Comenzó en el año 2011, en 15 ciudades de distintas partes del mundo, con la convocatoria de los talleres necesarios para preparar un sinnúmero de películas de aproximadamente dos minutos de duración en torno al tema del trabajo². Una vez finalizado el proceso de producción, se iniciaron una serie de exposiciones en distintos contextos.

La fase final que completó la investigación se escenificó en la "Haus der Kulturen der Welt" de Berlín entre febrero y abril de 2015, a través de la exposición, las conferencias y los talleres que se acaban de mencionar. En una etapa intermedia, en diciembre de 2012, los artistas Alice Creischer y Andreas Siekmann se incorporaron al proyecto, creando una serie de trabajos gráficos que lo acompañasen y sirviesen de contrapunto, visibles en un folleto con forma de periódico que se publicó y se repartió gratuitamente durante la exposición y en otros tipos de soportes ligados a los dispositivos de exposición³.

No es mi intención realizar el análisis exhaustivo que esta investigación artística merece, sino individualizar una serie de puntos en torno a los que debatir. Soy consciente de que ya el hecho de ordenar los aspectos del proyecto en el discurso, por empezar por el principio, implica jerarquizar las distintas facetas de la investigación. Y comienzo por lo artístico: el proyecto es, en gran medida, una investigación crítica experimental sobre el medio cinematográfico.

El tema que plantean las películas, como se ha dicho, es el trabajo, y en lo que concierne a la investigación artística, interesa subrayar que hay una voluntad explícita de mostrarlo de la manera más amplia posible. Los artistas parten de la idea de que a pesar de su omnipresencia en nuestras vidas, "muchas veces el trabajo no sólo es invisible, sino inimaginable", y de ahí su voluntad de acumular "una enciclopedia completa de las condiciones globales del trabajo en el siglo XXI". Todas las películas, cientos, sin ningún tipo de selección, se recogen en la web del proyecto. En este punto es relevante subrayar cómo la web, un dispositivo de visibilización y de archivo, plantea la dicotomía mostrar/demostrar de la investigación artística, de sus mecanismos de difusión, de sus soportes, tal y como los enuncia y problematiza Díaz Cuyás⁴.

Pero si hay un conjunto de narraciones visuales que muestran y demuestran (¿o sólo muestran?) también es una de las señas de identidad del proyecto la asunción de unos pies forzados de partida, que además son autoimpuestos. Esto marca otro ítem de reflexión en torno a la investigación artística. ¿En qué medida la investigación – y sus restricciones, planteadas tanto desde el exterior como del interior – liberan el trabajo artístico de la creatividad y de la idea de inspiración del genio? En relación con esto, aunque en otro nivel, habría que contemplar que la supresión – o el debilitamiento, según cómo se entienda y se conciba – de la creatividad separa las prácticas artísticas de investigación del valor de mercado. El arte tiene "otro" valor, y esto es también una de las características que Hito Steyerl apunta a la hora de explicar por qué la investigación artística puede resultar "molesta": porque aleja el arte de esferas que le han sido, y le siguen siendo, en gran medida, asignadas tradicionalmente⁵.

Por eso es importante que los responsables de "Labour in a single shot" planteen las restricciones formales como una liberación, y no tanto como una liberación formal, sino, como ellos mismos señalan, ligada a la búsqueda de situaciones extraordinarias e inesperadas que permitan a los espectadores conectar las escenas filmadas con sus propias vidas.

¿En qué consisten estas limitaciones autoimpuestas? La primera tiene que ver con la duración. El proyecto conmemora el 120 aniversario de una de las primeras películas de la historia, *La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon* de los hermanos Lumière de 1895. Con esta experiencia como referencia, todas las películas tienen que tener una duración aproximada semejante, de aproximadamente 2 minutos, y estar rodadas en un plano secuencia, sin edición ni cortes. Frente a los documentales actuales, caracterizados por indiscriminadas cascadas de planos, en filmes tempranos como el de los Lumière, lo que se evidencia es que "todos los detalles del mundo, de su movimiento, merecen ser considerados y capturados". ¿Qué implica esta totalidad? Que el mundo – el del trabajo, en este caso – es valioso sin nuestra intervención, sin la manipulación por parte del artista. Por ello, retomando el tema de la creatividad, el plano secuencia plantearía la autoría desde otro ángulo. Por combinar "lo predeterminado y lo abierto, concepto y contingencia", el trabajo de la cámara implica un reto en la medida en que, como se señala en la web del proyecto, como casi todas las formas de trabajo son repetitivas, hay que encontrar el principio y el final. ¿Es mejor que la cámara esté fija o que se mueva? ¿Cómo filmar la coreografía que se manifiesta en el proceso de trabajo de la mejor manera posible? ¿Cómo trabajar con la narración, el suspense o la sorpresa? Como veremos más abajo, la estrategia fílmica del proyecto de Farocki, como estética de la "crisis de representación" (ligada a la investigación cualitativa) trabaja con la visibilidad improvisada, no predeterminada. El plano secuencia también incorpora la posibilidad de improvisación, de lo inesperado, con todo lo que esto supone en el plano de los procesos de documentación vinculados a la investigación artística.

Que el punto de partida sea un film histórico permite situar este proyecto de investigación artística en relación a sus genealogías. En el análisis que la recorre como disciplina y conflicto, y en la identificación de éste con las luchas sociales, Hito Steyerl saca a la luz "un mapa de prácticas que abarca la mayor parte del siglo XX y también la mayor parte del planeta" a partir del cual traza "una larga y variada historia, verdaderamente internacional, de la investigación artística, entendida en términos de una estética de la resistencia" en la que, por citar algunos ejemplos, reúne las prácticas factográficas y productivistas de la Unión Soviética postrevolucionaria, el trabajo documental de Tretiakov, Vertov, Stepanova; los ensayos fílmicos de Hans Richter y las derivas situacionistas. Todos se relacionan con movimientos sociales o revolucionarios, o con momentos de crisis y reforma.

En el proyecto "Labour in a single shot" no existe, en el plano de la investigación del medio cinematográfico, ningún componente social explícito (en qué medida puede estar implícito es una cuestión que requeriría un análisis más profundo), a pesar de que el tema del trabajo lo reclame. La visibilización del conflicto en este proyecto se desarrolla a través de la intervención gráfica de Creischer y Siekmann, que ilustra aspectos ligados al trabajo situados en los 15 lugares geográficos en los que se han producido las películas, con imágenes y datos sobre huelgas, sindicatos, desempleo o ropa de trabajo. Para este tipo de declaraciones más directas también se ha

elegido una referencia histórica, y en este caso muy connotada políticamente de forma muy evidente, porque se trata de los isotipos diseñados por Gerd Arntz y Otto Neurath en la Viena de los años 20.

Como ha quedado apuntado, "Labour in a single shot" es también un proyecto expositivo, lo que implica una reflexión sobre la exposición como canal de visibilización de la investigación. La sede final de la exposición ha sido la "Haus der Kulturen der Welt," una institución que ha albergado un buen número de muestras paradigmáticas en el terreno de la investigación artística. Las cuestiones que pueden plantearse en este sentido son muy numerosas, pero aquí me parece interesante empezar con una que todavía no ha asomado en este breve texto: ¿en qué medida la validación de la investigación artística, de esta investigación artística concreta, viene dada por hecho de que se escenifique en el contexto expositivo? ¿Qué implica el despliegue de la investigación en este contexto en términos de debate intelectual tanto especializado como de divulgación? ¿Qué tipo de conflictos plantea en torno a la validación frente a otros escenarios habituales como, por ejemplo, el académico? Volveremos sobre este asunto, pero retomando la relación entre investigación y limitaciones que se ha planteado más arriba, en el sentido de que éstas, por ser autoimpuestas, no se interpretan como normativas en el sentido restrictivo de la palabra, habría que contraponer la condición opresiva que aparece casi indefectiblemente cuando la que impone límites es la academia.

Frente a lo señalado para la web, aquí hay una selección del material. En la sala de la "Haus der Kulturen der Welt", los responsables del diseño conceptual de la exposición, el estudio de arquitectura Kuehn Malvezzi, han agrupado las películas elegidas en monitores dispuestos de forma aparentemente desordenada, pero que favorece que se produzcan miradas cruzadas. Mientras se ven las películas que se reúnen en uno de ellos se puede estar viendo de reojo las que están en los de alrededor. No hay recorrido preferente, y el visitante va de un monitor a otro guiándose por estímulos variados, que pueden ser visuales, pero también de otro tipo (por ejemplo, que haya poca gente reunida frente a la pantalla)⁶.

Para describir las conexiones que genera el montaje, una palabra apropiada podría ser la de reverberación. La experiencia visual, además de ser física, porque pone en funcionamiento los cuerpos, evoca también conceptos, y de alguna manera traduce el espíritu que subyace en las investigaciones artísticas. La reverberación es movimiento y se posiciona frente a lo estable. Con ello puede situarse en el contexto teórico de la "crisis de representación" que ha sido apuntado más arriba. Si la investigación que se propone desde esta postura conceptual niega lo estable y lo objetivo, y anima y se anima en lo dialógico, el montaje lo refuerza. De alguna manera, nos recuerda que teniendo en cuenta que el medio fílmico es esencialmente colaborativo, la investigación artística que suscita es inevitablemente dialógica.

Pero la idea de reverberación, que tomo prestada de las reflexiones de Chus Martínez sobre investigación artística, también es pertinente para nombrar la manera en que la investigación académica se articula con la artística en este proyecto concreto. En su texto, Chus Martínez habla de formas de conectividad, y de la mano de Bachelard, elige esta noción de reverberación "como una imagen que plasma la relación de movimiento entre lógicas de pensamiento y métodos de trabajo que no tienen nada en común". "De esta operación tan abstracta y difícil de determinar" –sigue diciendo– "depende la aparición de otro tipo de pensamiento. Contra la ecuación obra-comentario, el arte contemporáneo propone constituirse en ese espacio de reverberación. El arte no es un pretexto para pensar, sino pensamiento que funciona por el intercambio permanente entre sistemas distintos que oscilan y nos hacen oscilar entre lo abstracto y lo concreto"⁷.

Uno de los aspectos más interesantes de "Labour in a single shot" es, precisamente, el de las dinámicas adoptadas en la articulación entre investigación fílmica e investigación académica o extra académica. En el proyecto participa el centro de investigación internacional re:work, ligado a la universidad Humboldt de Berlín, en el que dos investigadores, Andreas Eckert y Jürgen Kocka, junto a un equipo mayor, dirigen un estudio sobre "Work and life course as historical problems", centrado a las relaciones entre trabajo y vida⁸. La mayor parte de los estudios que se desarrollan en esta institución se concentran en períodos y en espacios específicos, pero también aspiran a reconstruir contextos amplios, establecer comparaciones y estudiar conexiones en una escala global. Jürgen Kocka es un estudioso de la comparación histórica y trabaja también sobre historia y narración⁹. Su implicación en un proyecto de investigación artística como el que tratamos también merece atención, y pone sobre el tapete la necesidad de conocer las experimentaciones metodológicas y epistemológicas que se producen en territorios de afinidad natural al artístico como el de las ciencias sociales (porque no siempre existe una conciencia de la experimentación y de los nuevos enfoques que se debaten en ellas desde los ámbitos de las prácticas artísticas) para situarse en el siempre inacabado debate sobre lo inter/trans/extra disciplinar.

En el proyecto de "Labour in a single shot", el análisis de cómo se lleva a cabo la interacción entre exposición, conferencias, debates y talleres es muy significativo en este sentido. Mejor que en lo extradisciplinar, que implica tropismo ("el deseo o la necesidad de girarse hacia otra cosa, hacia un campo o disciplina exteriores") y reflexividad ("un regreso crítico al punto de partida, un intento de transformar la disciplina inicial")¹⁰, aquí no interesa tanto el lugar de salida, y sí mucho más esa conexión en base a la reverberación que se acaba de apuntar para el montaje expositivo. Aunque el punto de partida de todas las conferencias que se impartieron en la "Haus der Kulturen der Welt" eran las proyecciones de las películas, lo verdaderamente importante fueron los temas elegidos para su distribución en las 4 sesiones en las que se agruparon: "Hands/Tools/Gestures", "Circle/Rhythm/Ritual", "Dedication/Precision/Vocation" y "Valorization"¹¹. A partir de estos temas, de su amplitud y del archipiélago que componen, sin que

ninguno de ellos tenga una situación central, es como se plantea la discusión y el debate, generando un conocimiento compartido y distribuido entre teóricos, artistas, artistas teóricos y activistas¹². En uno de los talleres, "Histories of Labour and the Labour of the image", en el que tres miembros del proyecto re:work plantearon relaciones entre sus proyectos de investigación y la exposición, la profesora Anupama Rao, que investiga sobre castas, política y vida cotidiana en la Bombay colonial y postcolonial, habló de trabajo y rutina a partir de una de las películas del proyecto, "Perception, Sensation, Craft", y de determinadas prácticas fílmicas (la de Farocki, concretamente) como estética de la "crisis de representación"¹³. Las películas son fuente, herramienta, técnica y campo independiente de investigación.

Como la validación de la investigación artística tiene que ver con el retorno, con la recompensa, está bien volver a ella para una reflexión final. Por una parte, suele señalarse que su reconocimiento se vincula a lo que aporta en el terreno de la creatividad. Pero también existen voces críticas sobre su visibilidad cuando se presenta y se discute en el terreno académico (sobre su invisibilidad, en definitiva)¹⁴. En este sentido, la discusión podría establecerse en torno a qué tipo de acceso promueven las instituciones que generan investigación artística y en qué medida alientan su recepción crítica en contextos sociales externos. Esto supondría situar la validación precisamente en este sentido, como una extensión de la reverberación que venimos tratando hacia lo social, entendida como diseminación. Y aquí quedan, abiertas, muchas preguntas. ¿Cuál es el retorno social de las investigaciones artísticas en relación a los formatos y las plataformas en que se producen? ¿En qué territorio de lo educativo sitúan este retorno el museo y la academia? ¿Debe limitarse la esfera crítica que genera la academia a la creatividad? Si lo hace, ¿no supone esto mantener el potencial de la investigación sólo en su interior? ¿Cómo activar mecanismos que conecten los saberes que genera la investigación artística más allá del museo, más allá de la academia? ¡Vamos!

NOTAS

¹ Un debate historiográfico que afecta a la investigación universitaria, en relación al capitalismo académico que analiza Ibarra Colado, Eduardo: *Capitalismo académico y globalización. La universidad reinventada*. [http://www.arteinvestigacion.net/2012/04/sfdgzxv-grdhtyfgjhjvgjh-dxjcgjfg.html]. [todos los enlaces que aparecen citados en este texto están activos a fecha de 15 de mayo de 2015].

² En la reseña del proyecto <http://metropolism.com/reviews/labour-in-a-single-shot/>, se contabilizan 400 películas

³ <http://www.labour-in-a-single-shot.net/en/project/concept/>

⁴ Díaz Cuyás, José: "Mostrar y demostrar: arte e investigación", *Seminario INTER / MULTI / CROSS / TRANS. El territorio incierto de la teoría del arte en la época del capitalismo académico*, Montehermoso. Vitoria-Gasteiz, diciembre 2010. [http://www.arteinvestigacion.net/search/label/Jos%C3%A9%20D%C3%ADaz%20Cuy%C3%A1s]

⁵ Steyerl, Hito: *¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflictok*, 2010 [http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es]

⁶ "In the installation at HKW these film miniatures find a spatial form. When the moving images are played side by side, it is possible to spin the finest of connecting threads between them, while also highlighting fractures and differences." [http://www.hkw.de/en/programm/projekte/2015/eine_einstellung_zur_arbeit/ausstellung_eine_einstellung_zur_arbeit/ausstellung.php].

⁷ Martínez, Chus: *Felicidad clandestina. ¿Qué queremos decir con investigación artística?*, 2010 [http://www.arteinvestigacion.net/2012/05/felicidad-clandestina-que-queremos.html]

⁸ <https://rework.hu-berlin.de/en/mission-and-themes.html>

⁹ Kocka, Jürgen: *Historia social y conciencia histórica*. Marcial Pons: Madrid, 2002.

¹⁰ Holmes, Brian: *Investigaciones extradisciplinares Hacia una nueva crítica de las instituciones*, 2007, [http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es]

¹¹ La definición de los campos contrasta con la clasificación temática de las películas en la web del proyecto, y la diferencia es interesante.

¹² http://www.hkw.de/en/programm/projekte/2015/eine_einstellung_zur_arbeit/konferenz_eine_einstellung_zur_arbeit/veranstaltungen_konferenz_arbeit.php

¹³ <https://rework.hu-berlin.de/files/content/documents/Invitation%20Workshop.pdf>

¹⁴ Holert, Tom: *Looking for Agency in the Knowledge based institution*, 2010, https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=http:%2F%2Fwww.mahku.nl%2Fdownload%2FmaHKUzine08_web.pdf