

ARTE DESOBEDIENTE

DISOBEDIENT ART

[Redacted]

[Redacted]

Juan Esteban Lema A.

[Redacted]

Tecnólogo egresado en Gestión y Ejecución Instrumental para las Prácticas Musicales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Actualmente estudiante del décimo semestre de la Licenciatura en Educación Artística en la Universidad de San Buenaventura.

Correo electrónico:

j.esteban.lema91@gmail.com

Fecha recepción: 10-11-2021

Fecha de aprobación: 30-11-2021

Resumen

Las experiencias que colman la vida de alegría, así como las tortuosas e insulsas son fenómenos que forman parte de nuestra cotidianidad, y el arte se nutre de ello: toma esa realidad individual y social, la problematiza, y a través de los grandes relatos que surgen de ese entramado, y con el apoyo de sus diferentes manifestaciones, engrandece sus vertientes o denuncia sus caminos pedregosos. Asimismo, permite un acercamiento a los recovecos de nuestra condición humana: nacimiento, amor y muerte. El curso de esta indagación tiene como propósito esbozar la posibilidad del arte para la desobediencia, para sopesar sobre nuestra realidad y sus devenires. En líneas generales, el presente texto está dividido en dos partes: en la primera, 'Arte desobediente' se presentan algunos ejemplos de individuos que a través del arte hallaron una poderosa voz para manifestarse. En la segunda parte, considerando el eje central de la conversación 'Arte desobediente', se elabora una entrevista al docente, músico y físico Arley Flórez López.

Palabras clave:

arte, desobediencia, música, ciencia

Abstract

Experiences that fill life with joy, as well as the devious and insipid ones are phenomena that are part this daily life, and art feeds on it: take our individual and social reality, problematizes it, and through the great stories that arise from that framework, and with the support of its different manifestations, it exalts its slopes or denounces its stony paths. In addition, it allows an approach to the crannies of our human condition: birth, love and death. The course of our inquiry has the purpose of outlining the possibilities of art for disobedience, to ponder about that reality and its becoming. In general terms, the following text is divided into two parts: the first one 'Disobedient Art', lays out some examples of individuals who through art found a powerful voice to express themselves, In the second part, considering the main topic 'Disobedient Art', an interview with the professor, musician and physicist Arley Flórez López is unfold.

Keywords:

art, disobedience, music, science

Arte desobediente

“Al igual que las grandes obras de arte, estas no solo son bonitas imágenes, sino también incitaciones a la contemplación, que profundizan nuestra comprensión de lo que significa ser humano, así como nuestro lugar en la naturaleza”

(Pinker, 2018, p. 470)

El escritor ruso Alexandr Solzhenitsyn logró a través de la literatura denunciar los horribles actos cometidos en los campos de trabajo forzado en la Unión Soviética comunista del siglo XX. En su libro *'Archipiélago Gulag'*, Solzhenitsyn narra de una manera cruda la situación inhumana a la que eran sometidos decenas de millones de personas bajo el régimen de Stalin. Solzhenitsyn estuvo allí como prisionero, su dignidad se vio pisoteada, muchos amigos y conocidos sufrieron muertes lamentables, todo esto mientras su cuerpo padecía cáncer. ¿Qué esperanza podría albergar en sí mismo? Cualquier persona podría decir que tenía todo el derecho moral de gritar su dolor y despreciar a los que cometieron estas barbaridades, o incluso de dejarse vencer y someterse a la oscura realidad que lo cubría, pero no fue así. Decidió, conservando su dolor y su rabia, refugiarse en la literatura y exponerle al mundo lo grotesco que estaba pasando en Rusia. En palabras del psicólogo canadiense Jordan Peterson (2019), el libro de Solzhenitsyn es “contundente y terrible, escrito con la abruma-

dora fuerza moral de la verdad más desnuda. Prohibido (y con razón) en la Unión Soviética.” (p. 204 - 205). Pese al peligro al que se expuso Solzhenitsyn al publicar el libro, además, de estar prohibido, el texto, “[...] se consiguió filtrar a Occidente y entonces le estalló en la cara al mundo.” (Peterson, 2019, p. 205), gracias a su rebeldía y a su arte no solo le permitió al mundo enterarse de lo que pasaba en los campos de trabajos forzados, sino que también invitó a preguntarnos sobre la condición humana, ¿qué es lo más horrible o lo más sublime que un ser humano es capaz de hacer?

De igual manera, el psiquiatra y neurólogo austríaco Viktor Frankl por medio de la literatura encontró un cimiento, y tras muchos tropiezos sobre el significado de la vida, consiguió sobrevivir a los campos de concentración nazi. Su deseo por narrar todos los fenómenos psicológicos que lo rodeaban no quebraron su voluntad de vivir. En sus propias palabras: “El propósito de mis palabras era dotar a nuestras vidas de un sentido pleno, en aquel momento y en aquel lugar [...]” (Frankl, 2004, p. 107).

En América Latina, el músico, poeta y dramaturgo Víctor Jara fue primero cruelmente torturado y finalmente asesinado por militares chilenos tras el golpe de estado de Augusto Pinochet, en el año 1973. Jara le cantaba al pueblo, “sus obras mayores, aquellas más sencillas e imperecederas, son las que brotan desde la tierra y la pobreza [...]” (El País, 2009, párr. 13). Como militante comunista de la coalición política *Unidad Popular*, defendía sus ideales con el arte: su guitarra y su voz. Su muerte, aunque temprana, no llegó a apagar la lucha contra la tiranía, y sus canciones continúan hoy en día escuchándose en todo el mundo.

Y como último ejemplo de arte desobediente está la colombiana y antioqueña, Débora Arango Pérez. En sus comienzos con la pintura, a las mujeres solo se les permitía pintar retratos, bodegones o paisajes, pero la obra de Débora junto a su pasión por mostrar la realidad sin sesgos, la llevaron a expresar su desacuerdo con lo tradicional que en gran parte del siglo XX marcaba a Colombia. Pintó desnudos, pintó sobre política y religión, su arte desobediente la llevó muchas veces a la censura pública, pero su trabajo continuó. Como escribe Jaime A. Gómez:

No fue propiamente una activista, fue una creadora que por esta vía, en medio del rechazo de una sociedad acentuadamente tradicionalista, católica, patriarcal y machista, ejemplificó de manera contundente el potencial que puede desplegar el ser humano cuando, desde su quehacer, asume su emancipación y su capacidad de transgredir lo establecido (2021, p. 86).

Se podrían mencionar muchos ejemplos más, sin embargo, el punto está expuesto: ya sea con lápiz y papel, una fotografía, una escultura, una guitarra, o un performance, el arte está en posición de sacudir la comodidad, la empatía y la manera de ser y estar en el mundo. Muchas personas no eran conscientes de las espantosas

torturas que pasaban en la utopía comunista o en los campos de concentración nazis, y otras no concebían al mundo como un lugar en donde ocurren cosas terribles, solo lo veían como un lugar para vivir, un espacio para existir y transitar con tranquilidad.

Para todos estos personajes el arte se convirtió en el discurso por medio del cual manifestaron su inconformidad contra un sistema político autoritario o contra visiones sesgadas. Algunos perdieron sus vidas, pero sus ideas no fueron silenciadas. Según Ana Lucía Frega, “el arte es una forma de conocimiento, una mirada que recorta una relación de y hacia ese entorno de la realidad que cada uno de los seres humanos se desenvuelve.” (2006, p. 3)

Se podrían mencionar muchos ejemplos más, sin embargo, el punto está expuesto: ya sea con lápiz y papel, una fotografía, una escultura, una guitarra, o un performance, el arte está en posición de sacudir la comodidad, la empatía y la manera de ser y estar en el mundo.

Entrevista

“Ni aunque llegue a alcanzar el hombre cien mil años estará en condiciones de responder a la pregunta que se plantea frente al abismo que ha poblado con sus inquietantes quimeras”.

(Ruffat, 1962, p. 5)

Desde su adolescencia, Arley Flórez López ha estado interesado por la ciencia, la docencia, los fenómenos sociales y el arte; en particular la música. Algunos podrían mencionar que considerar una conexión entre estas cuatro categorías no es posible, pero en realidad cada una de ellas se sostienen entre sí y, para la vida de nuestro entrevistado, separarlas es imposible. Arley Flórez López estudió Física en la Universidad de Antioquia, allí mismo se encuentra cursando la maestría en Física y trabaja como docente de cátedra. Ha pertenecido a grupos de estudio sobre fenómenos sociales asociados a las problemáticas en Colombia, y, como guitarrista, ha trabajado en diferentes bandas, en su mayoría de género *Metal*. Una destacada es *Vitam Et Mortem*¹ una de las más importantes, debido a que la temática del grupo gira en torno a aspectos asociados al conflicto armado y la historia violenta que ha transgredido a Colombia durante décadas. Para Flórez López, to-

das estas categorías están constantemente en entrecruces: como físico ha tenido la oportunidad de estudiar, de forma cuantitativa, algunos problemas por los que ha pasado Colombia: reformas educativas, reformas tributarias, o analizar bases de datos sobre desigualdad salarial y compendios de víctimas y victimarios en el conflicto armado. Estos problemas los ha llevado a espacios pedagógicos, y junto a sus estudiantes construyen debates y comparten opiniones. Además, ha usado el arte desobediente como medio principal de expresión².

La entrevista se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el día 7 de octubre de 2021, y está dividida en tres momentos relevantes: arte, ciencia y educación.

¹ Vida y Muerte.

² Información pública de las redes de Arley Flórez López
 Vitam Et Mortem
 Facebook: <https://www.facebook.com/vitametmortem>
 Instagram: @vitametmortemofficial
 Documental “El Río de la Muerte”: <https://www.youtube.com/watch?v=hVfRp7M5FNA>
 Enciclopedia Metallum: https://www.metal-archives.com/bands/Vitam_et_Mortem/60243
 correo: arleyflorezlopez@gmail.com

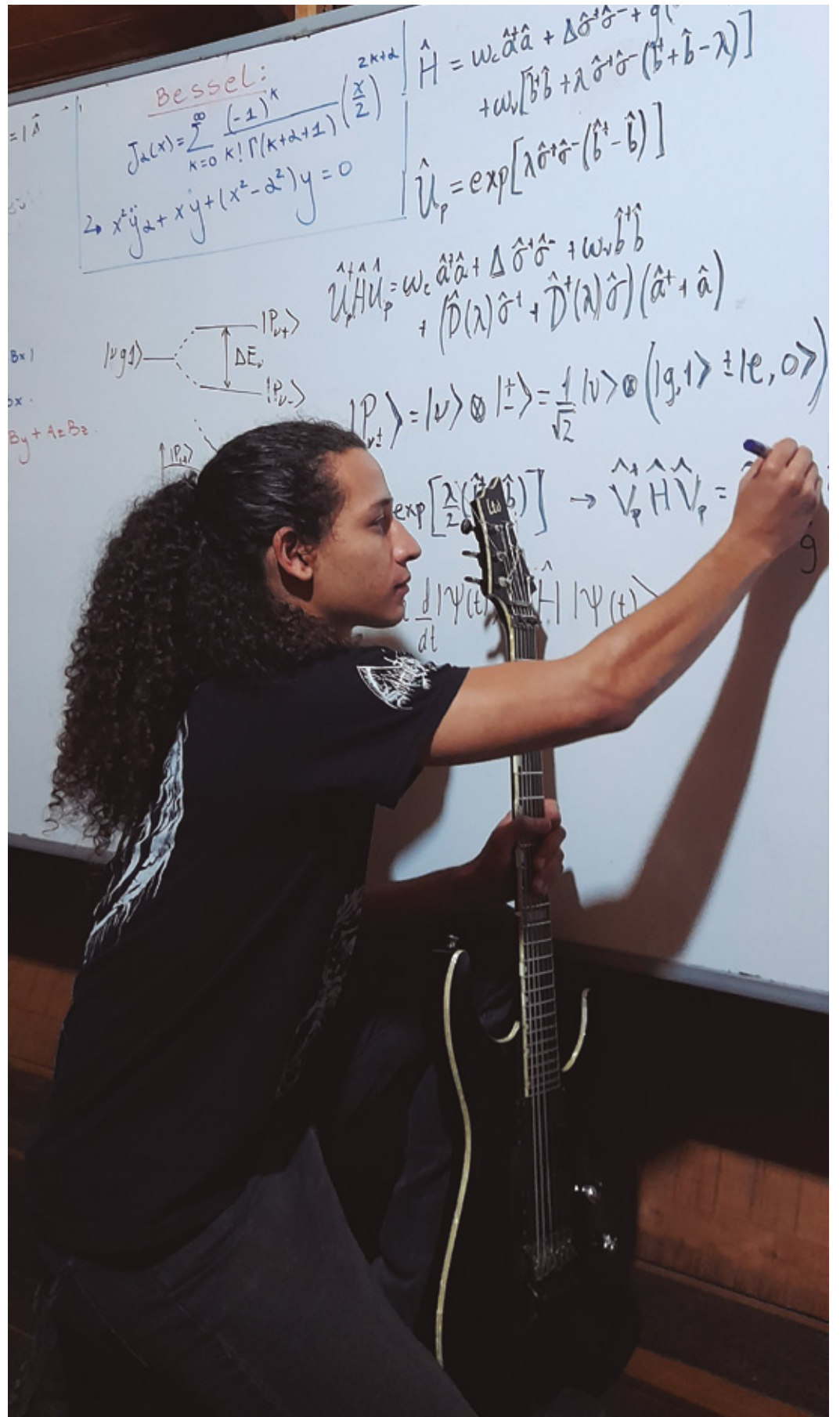

Imagen 1. Arley Flórez López

Fuente: archivo personal, Arley Flórez López

Primera parte entrevista: Arte

Entrevista: Arley Flórez López
(entrevistado, octubre 7, 2021).

Teniendo en cuenta la contextualización de la entrevista con el texto ‘Arte Desobediente’ ¿consideras que el arte es desobediente? ¿Por qué?

Pienso que el arte puede ser un medio para la desobediencia: diría más bien que el artista es el desobediente. Viéndolo como un medio, puede ser utilizado para reproducir lógicas problematizadoras, tener una postura cómoda en la que no se es partícipe de ninguna expresión al respecto, o como plataforma de reflexión crítica o desahogo sobre lo que esté aconteciendo a nivel social. Personalmente, siento una tendencia hacia las dos últimas opciones.

¿Cuál es el rol del arte en nuestra adquisición de conocimientos?

El arte es un elemento bastante activo en la pedagogía: desde las ilustraciones que se realizan en un tablero para ejemplificar o explicar algún concepto o situación, hasta la misma elaboración de una pieza artística como resultado final del conocimiento que se haya adquirido. Además, no solo es importante para la adquisición de conocimientos, sino también para la creación de éstos, pues el conocimiento es algo dinámico que evoluciona en el tiempo.

¿Es posible que el arte provoque que las personas reflexionen sobre sus realidades?

Según el tipo de arte: si es del tipo cómodo es una experiencia dirigida a los placeres, o inclusive a

mundos que no hacen parte de las realidades colectivas (sociales) pero sí de las subjetivas (individuales). Pero si el arte es contestatario, crítico, y tiene un norte directo a aspectos asociados con la realidad, definitivamente dicha experiencia se transforma en un confrontamiento con esta.

¿Conoces a algún personaje que haya logrado denunciar la realidad a través del arte?

Bastantes. En el género musical en el que estoy involucrado, el Metal, es uno de los principales factores que se utiliza como pilar para la expresión. En general, las bandas colombianas se caracterizan por denuncias muy concretas de la historia violenta del país. Ejemplos de estas son Masacre, Vitam Et Mortem, Reencarnación, y muchas más. Por otro lado, la realidad no es solo social, sino también subjetiva e individual, que se puede explorar por medio de la filosofía y la psicología, para luego salir a flote de manera artística. Siguiendo la línea que estoy planteando, Chuck Schuldiner, líder de la banda Death, es un gran exponente de este tipo de denuncias, pero también hay pintores como Débora Arango, y cineastas como Víctor Gaviria, por aterrizar algunos ejemplos. Además, también hay una realidad natural, más indagada por las ciencias naturales, que, de la misma forma, han sido expresadas en cine, música y pinturas. Esto se puede ver reflejado en películas de ciencia ficción como “Interestelar” de Chritopher Nolan, o netamente científicas como “Pi, el orden del caos” de Darren Aro-nofsky, música de la banda alemana Obscura, y las famosas obras de M. C. Escher.

¿Desde tu arte (música) se muestra la realidad social? ¿Con qué finalidad?

Sí, de los proyectos en los que estoy involucrado, bandas como Maldito, Mortiferian y Vitam Et Mortem han tomado la realidad subjetiva y social como pilar conceptual para sus líricas, con la finalidad de mostrar una postura incómoda y desobediente, donde la que la crítica y la exposición de dichos aspectos sean denuncias directas a lo que se vive, se ha vivido, y sus consecuencias. Esto aporta a la construcción de Memoria, pues son una evidencia más de situaciones que muchas veces son opacadas y disfrazadas por intereses personales, políticos y económicos de quienes perpetúan la problemática.

Para ilustrar lo dicho, en el último lanzamiento de Vitam Et Mortem, “El río de la muerte” (2020), se realiza un desarrollo conceptual en torno al conflicto armado en Colombia durante el último medio siglo. Basados en el escrito “Los Escogidos” de la periodista Patricia Nieto, se construye un sincretismo entre la mitología griega y el acontecer diario en el río Magdalena; allí, los grupos armados arrojaban los cuerpos sin nombre, tornándose en un paisaje normalizado para los pescadores de la región, y su labor se convirtió en una escena similar a la de Caronte, que navegaba sobre el río Aqueronte encaminando las almas de los muertos hacia el inframundo.

Por otro lado, la realidad no es solo social, sino también subjetiva e individual, que se puede explorar por medio de la filosofía y la psicología, para luego salir a flote de manera artística.

Imagen 2. Vitam Et Mortem

Nota: De izquierda a derecha: Miguel García (Irkalla), (bajo); Julián David Trujillo (Thánatos), (voz y guitarra); Julián Felipe Rodríguez (Haborym), (batería) y Arley Flórez López (Maldito), (guitarra). Fuente: Karl Velázquez (2021).

Segunda parte entrevista: Ciencia

Entrevista: Arley Flórez López
(entrevistado, octubre 7, 2021).

Arte y ciencia ¿compatibles?

Totalmente compatibles, como decía al principio, existen una gran cantidad de nodos comunes en los que se puede construir un trabajo interdisciplinar. Un personaje que ejemplifica con gran claridad esta compatibilidad es el profesor Alonso Sepúlveda, quien murió en el 2020. Fue Físico y realizó una maestría en Arte, pues estaba obsesionado con la mirada de las simetrías que existen en el universo, las cuales pueden ser vistas desde ambas ópticas. Con su interdisciplinariedad logró generar y transmitir conocimientos de una manera bastante única, al punto de verse como un poeta científico.

¿Qué tiene que ver la física con el arte, y qué tiene que ver el arte con la física? ¿Cuáles son sus diferencias y sus similitudes?

La física y el arte se parecen en que ambas se basan en la observación de fenómenos que ocurren en el universo, pero se diferencian en la forma de expresar lo que se entiende por lo observado o experimentado. Tomaré como ejemplo un tema tratado en el libro “Estética y Simetrías” de Alonso Sepúlveda. Tanto el Poeta como el Físico se encuentran igual de maravillados por el azul del cielo, y los desborda su deseo por explicar lo que entienden por este. El Físico explicará que el cielo es azul debido a que existen los átomos, los rayos solares impactan sobre la atmósfera terrestre, cuya composición molecular hace que la luz difracte, de tal forma que se absorbe un rango del espectro electromagnético del rayo y se emite otra parte, dando como resultado la tonalidad celeste a la que estamos acostumbrados, y si la atmósfera tuviese otros elementos químicos, los colores que veríamos serían diferentes. El Poeta, por su parte, expresará de una manera profunda los sentimientos que afloran en su ser cobijado por un azul infinito, y recordará que “mirar hacia lo alto es una actitud humana ancestral” (2003,

p. 1), asociada con la oración y el desprendimiento de lo terrenal, y en medio de tal ritual, el azul dirige la danza meditadora que hace trascender al ser. Así, vemos cómo el ser humano vive en un constante deseo de explicar e indagar lo que observa, experimenta y siente desde perspectivas diferentes, pero ambas con la misma validez.

¿Puedes darnos un ejemplo de la aplicación de la física en el arte o viceversa?

Una de las aplicaciones más directas de la física en el arte es el aporte tecnológico. Gracias a los enormes avances científicos que se han llevado a cabo en los últimos siglos, ha surgido nueva tecnología que no demora en ser utilizada como herramienta para crear arte.

El proceso de ejecución y grabación de la música ha pasado por dos mundos principales; el mundo analógico y el digital. En el primero se utilizaban tubos de vacío como amplificadores de señales para lograr extender los sonidos en espacios grandes, y se procesaban las señales para inmortalizar la música en un LP, plasmando mecánicamente las ondas generadas por los instrumentos y las voces en un disco, para luego ser transformadas en señales eléctricas por medio de un tocadiscos, y finalmente emitirlas en un amplificador. En el segundo, el mundo digital, surge gracias al invento de los transistores, que cumplen el mismo papel de los tubos de vacío, pero ahorrando más espacio y evitando pérdidas energéticas en forma de calor. El transistor es un dispositivo de estado sólido que se aprovecha de las propiedades cuánticas de los electrones para pasar entre materiales semiconductores, logrando así un control de las corrientes con bastante precisión, y procesando la información de forma electromagnética.

Así, se puede convertir información analógica en datos binarios que pueden ser manipulados por medio de computadoras, y la música ya no ocupa el mismo espacio que ocupaban los LP ‘s. Bueno, en general, son bastantes los avances desde la física que se han aplicado en el arte, no solo en la música, sino también en

La física y el arte se parecen en que ambas se basan en la observación de fenómenos que ocurren en el universo, pero se diferencian en la forma de expresar lo que se entiende por lo observado o experimentado.

Tycho Brahe (1546 - 1601), por ejemplo, fue un astrónomo que dedicó gran parte de su vida a la creación de mapas estelares, los cuales eran obras artísticas fieles al comportamiento de los objetos celestes observados desde la Tierra, como estrellas y planetas. Fue Johannes Kepler (1571 - 1630) quien fundó modelos matemáticos basado en las obras de Tycho, conocidas como las Leyes de Kepler, que describen cómo se mueven los planetas alrededor del sol, siendo un acto bastante revolucionario en su época, pues demostró que el universo no es geocéntrico, y que nuestro sistema solar es heliocéntrico. En pocas palabras, está diciendo que los humanos no somos el centro del universo, por lo cual se contradicen las afirmaciones religiosas y hasta la misma existencia de dios. Luego, Isaac Newton (1642 - 1720), basado en las leyes de Kepler y los principios de inercia de Galileo Galilei (1564 - 1642), desarrolló la Ley de la Gravitación Universal y fundó las leyes de la mecánica clásica. Todo esto lo plasmó en su libro "Philosophiæ naturalis principia mathematica", donde axiomatiza sus leyes con geometría euclidiana. Además, en sus estudios sobre la luz, descubrió cómo la luz blanca se puede descomponer en diferentes colores por medio de un prisma, de donde surge todo el mundo de la colorimetría, base fundamental para la pintura.

el cine, el teatro, la pintura, entre otros. La revolución industrial, que se dio gracias a entender cómo transformar energía térmica en energía de movimiento; trajo consigo fenómenos de cultura de masas, donde se masificó la producción de pinturas por medio de la imprenta, y surgió así un nuevo tipo de arte plasmado. Esto generó bastante conflicto para los artistas, pero, por otro lado, se abrieron nuevos horizontes.

Ahora bien, el arte también ha influenciado en la física y en la ciencia en general, pues muchos científicos comenzaron inicialmente plasmando geométricamente lo que observaban de los fenómenos físicos, y luego, gracias a toda esta motivación artística, se logró llegar a una descripción matemática de lo que ocurría, mejor conocida como geometría euclidiana.

Me quedo corto, pero no quiero dejar de lado la influencia de M. C. Escher (1898 - 1972), artista que se inspiró en el trabajo matemático de Roger Penrose, y creó obras con geometrías imposibles; como escaleras infinitas, una cascada de agua que tiene alturas diferentes simultáneamente, entre otras ilusiones ópticas, que llevaron a los Físicos a explicar por qué, a pesar de ser algo que se puede dibujar, no es algo físicamente posible. Normalmente la explicación se ha fundamentado en la conservación de la energía. Además, ayudó bastante a la topología, una rama de las matemáticas que se encarga de describir propiedades de cuerpos geométricos en diferentes dimensiones. En fin, la física y el arte son dos disciplinas entrelazadas que se ayudan y se inspiran mutuamente.

Tercera parte entrevista: Educación

Entrevista: Arley Flórez López (entrevistado, octubre 7, 2021).

Como docente, ¿qué tiene el arte para aportar en la educación?

Puede aportar herramientas pedagógicas para un entendimiento directo y concreto de conceptos. En física, en todo momento es necesario plasmar artísticamente lo que se está queriendo describir, lo que ayuda a aterrizar a nuestros sentidos las ideas abstractas que puede haber alrededor del fenómeno que se está analizando. Al ser el arte un gran estimulante de todos los sentidos que posee el ser humano genera un puente directo al conocimiento, por lo que todas las diferentes formas de aprendizaje pueden asociarse a algún tipo de arte. Los documentales y las películas son un gran elemento para las ciencias sociales; la música

puede ser un gran apoyo para la educación del cuerpo y el deporte, o para procesos psicológicos; la pintura nos permite ver todo lo que vive en el mundo de la imaginación. Por lo tanto, el arte es un paso obligado en un proceso educativo.

¿Es necesario el Arte en la educación?

Sí, es necesario estimular para comprender, inquietar, incomodar, generar deseo, amor, odio, felicidad, tristeza, tranquilidad, ansiedad, y todos los sentidos posibles que pueda tener el ser humano, y qué mejor medio que el arte para despertar todo lo necesario en el proceso educativo.

Al ser el arte un gran estimulante de todos los sentidos que posee el ser humano genera un puente directo al conocimiento, por lo que todas las diferentes formas de aprendizaje pueden asociarse a algún tipo de arte.

Referencias

- » El País (diciembre 6, 2009). La muerte lenta de Víctor Jara. *Reportaje: memoria histórica*. https://elpais.com/cultura/2009/12/05/actualidad/1259967604_850215.html
- » Encyclopaedia Metallum (2002-2021). Vitam Et Mortem. In *The Metal Archives* [portal web]. https://www.metal-archives.com/bands/Vitam_et_Mortem/60243
- » Flórez López, A. (diciembre, 2020). *Vitam Et Mortem - El Río de la Muerte* [Documental]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=hVfRp7M5FNA>
- » Frankl, V. (2004). *El hombre en busca de sentido*. Herder
- » Frega, A. L. (2006). El arte como construcción de conocimiento. *Boletín de la Academia Nacional de Educación*, 3 - 5. <http://www.analuciafrega.com.ar/index.php/publicaciones/descargas/133-jornada-de-arte-2005-el-arte-como-construccion-de-conocimiento>
- » Gómez P., J. A. (2021). Develando el caos: Débora Arango, la artista y su obra, desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 19(2), 85-100. DOI: <https://doi.org/10.29043/liminar.v19i2.844>
- » Peterson, J. (2019). *12 reglas para vivir un antídoto al caos*. Planeta.
- » Pinker, S. (2018). *En defensa de la ilustración*. Paidós.
- » Ruffat, A. (1962). *La superstición a través de los tiempos*. Editorial Mateu
- » Sepúlveda, A. (2003). *Estética y simetrías*. Medellín: Universidad de Antioquia.