

HEALTH ALTAR (2ND. SCENE), 2022

Un proyecto de Jesús Palomino en colaboración con el Laboratorio experimental de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.

JESÚS PALOMINO OBRERO 

Universidad de Málaga (España)

Abstract

Teaching Notes was a questionnaire created by the artist Paul Thek to teach the three-dimensional Design class under his charge at the New York Art School Cooper Union between the years 1978 and 1981. These notes consisted in a series of questions dealing with several subjects ranging from personal information to philosophical, aesthetical, or political perspectives. They are formulated through compelling writing and stimulate a playful but in depth exploration of the *interrelated nature of personal and contextual events as part of the artistic production*.

One of the straightforward tasks proposed by Thek in his notes was imperative: *Design some-thing to put in an altar*. The students were invited to design a specific three-dimensional object accurately conceived to be installed in a *altarlike* location. As we all know, an altar, put in simple words, *isa place of meaning condensation and spiritual-personal request*. Hence, following Thek's suggestions in his *Teaching Notes*, I am proposing in collaboration with the Experimental Lab of Malaga University, this project titled: *HEALTH ALTAR (2nd. Scene)*. An installation conceived specifically to articulate *a site of meaning in relation to health and its recovery*.

KEY WORDS: Installation, editorial performativity, cultural debate, health

Financiación / Fundings:

Sin financiación

Recibido / Received: 31/12/2022

Aceptado / Accepted: 10/01/2023

Publicado / Published: 30/04/2023

COMO CITAR ESTE TRABAJO /

HOW TO CITE THIS PAPER:

Palomino-Obrero, J. (2023).

HEALTH ALTAR (2nd scene), 2022:

Un proyecto de Jesús Palomino en colaboración con el Laboratorio de Experimentación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. *ARTxt. Revista de Experimentación Artística*, 1

pp. 85-107

DOI: 10.24310/artxt.vi1.15845

HEALTH ALTAR

(2^{ND. SCENE}), 2022

A project by Jesús Palomino in collaboration with the Experimental Laboratory of the Fine Arts School of Malaga University

Resumen

El artista estadounidense Paul Thek propuso sus *Notas de enseñanza* (*Teaching Notes*) como material docente para sus clases de escultura y tridimensionalidad impartidas en la Escuela neoyorquina *Cooper Union* entre los años 1978 y 1981. Estas notas son un listado de sencillas preguntas y tareas cuyo objetivo es la transformación activa de la percepción. En ellas se plantea a los/las estudiantes un diálogo en torno a cuestiones que incluyen temas personales o abordan asuntos relacionados con la filosofía, la estética o la política. Estas notas fueron formuladas con un estilo de escritura persuasivo con la idea de estimular entre los estudiantes una búsqueda lúdica, y al mismo tiempo rigurosa, de la investigación plástica.

Una de las cuestiones que Thek planteará a sus estudiantes tendrá que ver con la realización de un objeto específicamente concebido para instalar en un espacio de petición y condensación tipo altar. La frase de Thek es imperativa: *Design something to put in an altar*. Diseña algo para colocar en un altar. Ahora, siguiendo las sugerencias de las *Notas de enseñanza*, propongo para el Laboratorio de experimentación de Universidad de Málaga este proyecto titulado: *HEALTH ALTAR (2nd. Scene)* (*Altar de la salud, 2ª escena*). Una instalación concebida para articular un espacio artístico de sentido en torno a la salud y su recuperación.

PALABRAS CLAVE: Instalación, acción editorial, debate cultural, salud

HEALTH ALTAR

1. Descripción del proyecto

Desde que viajé a Tindouf en Argelia a final del año 2016, algunos de los intereses de mis proyectos han estado relacionados con la poesía árabe contemporánea. Una producción cultural de gran valor que me ha acompañado ya sea en forma de ediciones de libros de distribución gratuita, carteles, performances en árabe, murales, conferencias, etc. Ese interés tomó una *vida nómada* propia e insospechada ya que por fortuna algunos de esos proyectos vinculados a la presentación pública de poetas árabes contemporáneos se presentaron

Un proyecto de Jesús Palomino en colaboración con el Laboratorio experimental de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga

en lugares tan diversos como: el Festival Internacional de Arte y Derechos Humanos *Artifiariti* en Tindouf, Argelia (2016); el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-León, MUSAC (2018), formando parte de la exposición colectiva *Provincia 53* comisariada por Juan Guardiola; el Centre del Carme de Cultura Contemporània de València, CCCC (2018), presentado en colaboración con José Luis Pérez Pont durante seis meses de elaboración; el Centro Galego de Arte Comtemporáneo, CGAC (2019), fruto de la colaboración con la exposición *We Refugees* comisariada por Santiago Olmo y Piedad Solans; las Conferencias del Instituto holandés de estudios avanzados, NIAS, de Ámsterdam, Países Bajos (2021); y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (2021).

Curiosamente, este último proyecto *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022 sin tener una formalidad ni una apariencia en nada cercana a los proyectos anteriores interesados en la difusión pública de la poesía árabe, mantiene con ellos un fuerte vínculo. *Health Altar (2nd. Scene)* (Altar de la salud, 2ª escena) presenta una instalación, un escenario para la recuperación del equilibrio después del exigente tiempo de pandemia, siendo también un lugar

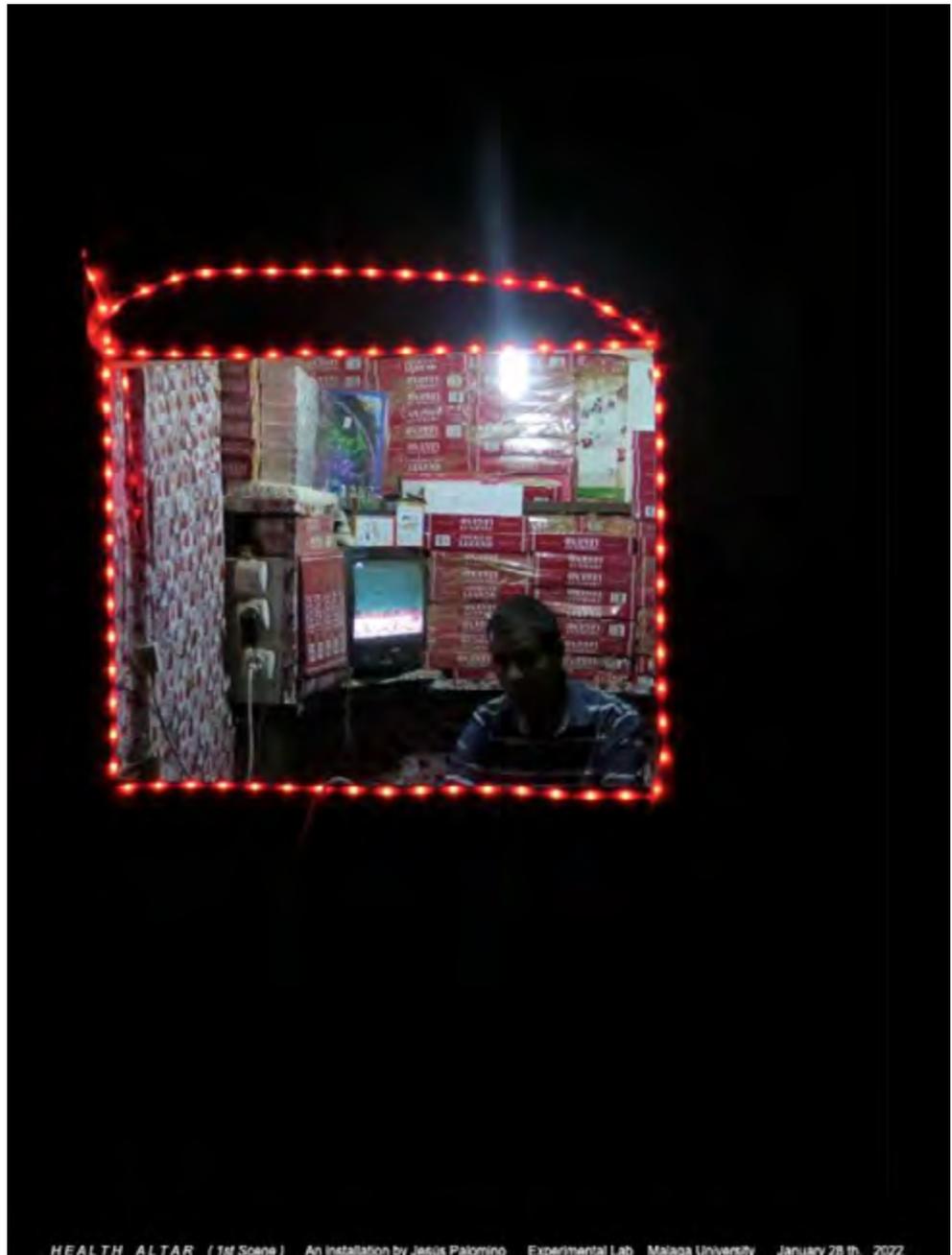


Fig. 1. Cartel anunciador del proyecto *Health Altar (2nd. Scene)*, 2023
(Imagen de Jesús Palomino)

para la lectura y la distribución de textos. Los textos distribuidos que forman parte de la instalación son:

1. La antología titulada *Fuga de amor*, 2021 que presenta una selección de textos de los poetas: Madmoud Darwish, Fadwa Tuqan, Adonis, Etel Adnan, Nizar Qabbani, André Chéhid, Nazik Al-Malaika, Abdul Al-Bayyati, Salma Al-Jayyusi, Souad Al-Sabah y Fatima Naoot.

2. El texto *Scroll Down_Manifiesto*, 2020 que también se distribuye gratuitamente en el espacio de la instalación y forma parte material de la misma.

Health Altar es, pues, un espacio de lectura en el que la presencia de textualidad es visualmente evidente para el espectador. Sólo he de comentar someramente que el proyecto *Scroll Down_Manifiesto*, 2019 fue presentado por vez primera al finalizar mi período de investigación en la *École de Hautes Études de Sciences Sociales* de París entre octubre de 2018 y enero de 2019. Una segunda edición de 330 ejemplares, tinta negra sobre papel offset 120 gr. A5 en diversos colores, fue a su vez presentada posteriormente en la Facultad de Bellas Artes de Málaga en mayo de 2020 y distribuida gratuitamente entre el público interesado.

Este texto fue desarrollado en París teniendo de fondo las revueltas y disturbios ocurridos en la capital francesa durante los últimos meses del año 2018 vinculadas al movimiento social *gilet jaunes*. El texto (escrito haciendo uso de la forma y el estilo de los manifiestos con su carga de idealismo pragmático) reclama cambio de orientación y de conciencia. Es una propuesta textual y visual en relación con nuestro tiempo presente de errores y esperanzas. El estilo lúdico y resistente de los manifiestos aportó la libertad estética adecuada para expresar algunas ideas que tenía en mente desde hacía meses relacionadas con, a saber: la estética, la política y la poesía, la guerra en Siria, el futuro como hecho cultural, la necesidad urgente de nuevos enfoques para la crítica ecológica, los refugiados, etc. El texto abordó la imaginación textual como medio a través del cual lanzar mensajes significativos en relación con el debate cultural y la vida social de las ideas.

De manera que no me resultó descabellado concebir *Health Altar (2nd. Scene)* a partir de las prácticas instalativas que ya había utilizado en algunas de mis propuestas anteriores asumiendo que la manualidad, la experiencia figural y la narrativa visual adquirirían gran relevancia. Volver a construir con las manos los sencillos bancos que aparecen acompañando a los diversos elementos de mobiliario iluminados por tubos de luz Led, es algo que *necesitaba hacer* con la sencilla idea de recuperar sensaciones físicas y visuales. Que ese espacio *tipo altar* (una escena de petición para la recuperación de la salud y el equilibrio), insisto, sea a su vez un espacio de lectura secular de la esperanza no es casualidad; es algo que también necesitaba ver formalizado después de la intensa experiencia colectiva vivida durante la crisis del Covid-SARS 19. Volver a usar las manos se volvió una exigencia primordial para poder resolver la pregunta que el trabajo me planteaba; volver a construir sencillo y modesto mobiliario iluminado “dramáticamente” de la manera que lo hice, ha formado parte de esa necesidad personal de recuperación. Si el artista sólo hace lo que absolutamente necesita - según la conocida frase de Gilles Deleuze -, yo, de nuevo, necesité de manera prioritaria recuperar la manualidad, el color, la textualidad, la luz intencionadamente controlada para generar un efecto dramático que sugiriese una escena, un espacio figural y ficcional relacionado con la narratividad espacializada de los objetos. Lo que ha ocurrido durante el proceso de construcción de este *altar* es ya en sí significativo ya que el deseo de restablecimiento de la salud parece haberse dado también durante el proceso de composición de la obra a partir del disfrute que me reportó realizarla, su positiva apariencia final y el estímulo que supuso haber podido responder con precisión a la exigencia de la obra.

2. Marco Teórico-Conceptual

*Je ne peux pas être pessimiste parce que je suis vivant.
Être pessimiste signifie avoir accepté que la vie humaine ne soit
qu'une affaire académique. Je suis donc obligé d'être optimiste.
Je suis obligé de croire que nous pouvons survivre
à ce qui met notre survie en jeu.*
James Baldwin¹

2.1 Introducción

Mi descubrimiento de la poesía árabe contemporánea comenzó de manera inesperada a raíz de mi paso por Tindouf, Argelia. En el ensayo *Moving Around II (Sobre cultura femenina)* abordé este encuentro reconociendo que:

La invitación de Charo Romero Donaire y José Iglesias García-Arenal al Festival ArtTifariti 2016, el encuentro internacional de las Artes y los Derechos Humanos del Sahara Occidental, me brindó la oportunidad de visitar por primera vez Argelia. Jamás pensé que aquella visita se convertiría en una experiencia humana tan aleccionadora. Antes de viajar a los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf mi conocimiento sobre el Sahara era impreciso y limitado. Visitar los campamentos me brindó la oportunidad de apreciar de primera mano las causas y los efectos de un conflicto que después de cuarenta años seguía aún sin cerrar. La visita acabó sobrepasando con mucho mis primeras expectativas convirtiéndose en una realidad de enorme resonancia. (Palomino 2017, pp. 37))

El proyecto propuesto en Tindouf llevó por título *READING_State of Siege, 20216* (LEER_ Estado de sitio), y efectivamente, guardó relación con la poesía ya que consistió en la distribución de una edición de 1.000 ejemplares en árabe del poema *Estado de sitio*. Este poema extenso fue escrito en el año 2002 por el poeta palestino Mahmoud Darwish en medio del asedio militar de la ciudad de Ramala en Cisjordania. Darwish se desplazó voluntariamente a dicha ciudad durante la Segunda Intifada para vivir junto a sus ciudadanos el asedio, reconociendo la enorme dificultad que supuso componerlo ya que, al fin y al cabo, tuvo que escribirlo en mitad de una guerra.

Estado de sitio es un poemario de refinado lirismo que habla de cómo las madres a pesar de la guerra cuidan de sus hijos y de cómo los jóvenes amantes por las noches escapan al

¹ Traducción al castellano del fragmento citado: "No puedo ser pesimista porque estoy vivo. Ser pesimista significa haber aceptado que la vida no sea más que un asunto académico. Estoy, por tanto, obligado a ser optimista. Estoy obligado a creer que podemos sobrevivir a aquello que pone nuestra supervivencia en juego." En Baldwin, James; Peck, Raoul. 2017. *I Am Not Your Negro*. Éditions Robert Laffont. Paris. (p. 146).

toque de queda para encontrarse; es un canto a la belleza de la vida a pesar de la crueldad del enemigo y de afirmación frente a la presencia amenazadora de la muerte. La evocación de una resistencia nada ingenua y el entendimiento de una esperanza dialécticamente compleja traspasa todo el poema convirtiendo este texto en un buen ejemplo de alta poesía. Curiosamente su autor, a pesar de su rigor y alto rango literario, es muy seguido por los lectores del mundo árabe. Una mañana tuve ocasión de comprobar su popularidad al obsequiar cuatro ejemplares del libro a Amina, una joven trabajadora social de Argel colaboradora con una ONG en los campamentos, que emocionadamente al recibirlos me comentó: *¿Sabes, Jesús? Madmoud Darwish es mi poeta favorito.*

El último día del festival, tal y como estaba previsto, por la noche para cerrar la semana de eventos y actividades se celebró la lectura pública del poema. Seis lectores, dos mujeres y cinco hombres, alineados ocupando el centro del espacio de una amplia jaima en oscuridad casi absoluta leyeron el poema siguiendo una única instrucción: leer con naturalidad, sin imposturas, como si lo hiciesen para sí mismos. No siendo ni actores profesionales ni especialistas en declamación, los *performers* entendieron perfectamente mis sugerencias a la vista del positivo y fluido resultado. Durante la lectura los únicos ingredientes perceptibles en el interior de la jaima fueron: el minúsculo punto de luz de la linterna con que se iluminaban los *performers* y sus voces. Lo que se planteó como un humilde y sencillo ejercicio de lectura acabó convirtiéndose en una intensa y efectiva vivencia del poema. El libro, la idea, la edición actuó como *objeto relacional* en un lugar, los campamentos saharauis, donde la vida no es precisamente sencilla. Para mí fue sensiblemente obvio que el realizado en el contexto social y humano de los campamentos, donde se dan condiciones de fuerte precariedad y aislamiento, no añadiera más negatividad al lugar. Sin duda, haber llevado hasta allí el poema fue para mí un motivo de felicidad y una buena ocasión para la catarsis.

A raíz de la feliz experiencia en Tindouf haciendo uso de textos poéticos árabes tuve ocasión de proponer en el Centre del Carme de Cultura Contemporànea de Valencia en el año 2018 el proyecto *Fuga de amor* cuyo subtítulo explicaba bien su naturaleza: *un proyecto participativo en relación a la poesía árabe contemporánea en colaboración con la comunidad islámica de la ciudad de Valencia.* He de recordar al lector que la antología *Fuga de amor* del año 2018 formó parte de la instalación *Health Altar, 2022* como ingrediente esencial de dicho proyecto. De hecho, los ejemplares estaban de nuevo a disposición de los espectadores, y podían, si ese era su deseo, hacerse con un ejemplar gratuitamente. De manera que la instalación desplegada en el espacio del Laboratorio de experimentación de la Facultad de Bellas artes de Málaga tenía como elementos editoriales importantes: la antología de poemas árabes *Fuga de amor* y el manifiesto *Scroll Down*. La presencia de la producción poética contemporánea en lengua árabe era pues un ingrediente esencial en aquella propuesta de *altar de la salud*. Mi interés por esa producción es evidente en razón de su riqueza estética y el particular rol social que juega en el actual debate cultural del mundo islámico.



Fig. 2. Cartel anunciador del proyecto *Fuga de amor*, 2018 (Imagen de Jesús Palomino)

2.2 Poesía árabe contemporánea como *polifonía de voces*

De acuerdo con Salma Al-Jayussi en su ensayo *Anthology of Modern Arabic Poetry* (Columbia University Press. New York, 1987) y a Nathalie Handal en su *The Poetry of Arab Women: A Contemporary Anthology* (Interlink Books. New York, 2001), la poesía reciente escrita en lengua árabe ha conseguido representar exitosamente la complejidad histórica de un grupo cultural principal dentro del laberinto del colonialismo y sus secuelas, la guerra, las crisis

de refugiados, la construcción de una identidad nacional postcolonial, las dictaduras, la diáspora, el exilio y la falta de justicia social (en relación a temas tan esenciales como la distribución de la riqueza, la educación, el laicismo, el patriarcado, la libertad de expresión, la persecución cultural, la ecología, etc.) En efecto, la poesía árabe reciente conforma una vasta y singular reserva de riqueza cultural confrontando estéticamente los horizontes globalizados de la Esperanza; de hecho, una reserva cultural que excede cualquier visión estereotipada o cliché con respecto al islam. La gran tradición de la novela realista europea -tal y como sostiene George Lukács en su ensayo Teoría de la novela del año 1916- consiguió representar exitosamente *el mundo como lugar de desencanto*. La producción poética contemporánea escrita en árabe (heredera de una vasta experiencia estetizada de transmisión oral, música y una tradición secular relacionada con la voz humana) ha conseguido ese papel de narratividad social - no a través de la prosa como hizo la literatura europea - sino por medio de la poesía y sus agentes.

Desde hace algunos años, he estado presentando proyectos de arte participativo con relación a la poesía árabe contemporánea por medio de la distribución de libros y la utilización de las prácticas performativas. Estas propuestas buscaron comunicar el alto rango estéticos de la poesía árabe contemporánea bajo la mejor luz con la ayuda de los poemas escritos por las y los poetas presentes en la antología *Fuga de amor*, 2018 realizada en Valencia que recuerdo son: Madmoud Darwish, Fadwa Tuqan, Adonis, Etel Adnan, Nizar Qabbani, Andrée Chedid, Nazik Al-Malaika, Abdul Al-Bayyati, Salma Al-Jayyusi, Souad Al-Sabah y Fatima Naoot. (Cartel en grafía árabe con los poetas de la antología, ver figura 2).

La orientación del proyecto *Fuga de amor*, 2018 era ambiciosa y claramente determinada a introducir en el ámbito público de la ciudad de Valencia una acción de comunicación eficaz en relación a la diferencia cultural. Siendo obvio que en el ámbito público todo aquello que permanece oculto, al margen, o con escasa presencia acaba siendo invisible - para finalmente, desaparecer de la vida social - el proyecto propuso visibilizar positivamente la diferencia cultural dando voz a la cultura islámica a través de su producción poética contemporánea. El proyecto buscaba con su actuación poner en marcha una acción eficaz contra los prejuicios que en ocasiones rodean a las personas y a las comunidades culturales diferentes, considerando la cultura como un vehículo de transformación eficaz para la apertura y el diálogo social. Posiblemente, el poder transformador de la cultura (y por extensión del arte y sus prácticas) radique en su capacidad para implementar vías que movilicen novedosas energías sociales resueltamente integradoras, cohesivas y lúdicas. Es bien sabido que la cultura posee potencialidad para hacer operar lo mejor de lo humano en sociedad, para funcionar como ingrediente efectivo para la *construcción social del sentido*.

Fue esta vocación de transformación la que animó el proyecto inspirándose en las ideas del filósofo estadounidense de origen palestino Edward W. Said que, en el año 1993, invitado por la cadena pública BBC participó en su ciclo de *Conferencias Reith* en las que tematizó sobre la función social del intelectual. Esta serie de comunicaciones se convirtieron tiempo después en el ensayo *Representations of the Intellectual* (1994) que inspirado por las ideas del pensador italiano Antonio Gramsci recogió las observaciones de Said al respecto. En su ensayo nos recordará de manera lúcida que:

(...) el intelectual es un individuo dotado de un papel público específico dentro de la sociedad que no puede ser reducido simplemente a la función de un profesional anónimo, o un competente miembro de un cierto ámbito que se dedica meramente a su negocio. El factor central para mí es que el intelectual está dotado con la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una visión, una actitud, una filosofía o una opinión, útil para un público. Este papel tiene un riesgo en sí mismo, y no puede ser jugado sin la conciencia de ser alguien cuya función consiste precisamente en cuestionar públicamente en torno a los temas más embarazosos, confrontar la ortodoxia y el dogma (en lugar de reproducirlo), ser alguien no fácilmente manipulado por los gobiernos o las corporaciones, cuya *raison d'être* sea representar a todos aquellas personas y temas que por lo general son olvidados o barridos debajo de la alfombra... El intelectual actúa de esta manera siguiendo principios universales, a saber: que todos los seres humanos tienen derecho a esperar estándares dignos de comportamiento con respecto a la libertad y la justicia por parte de los poderes mundanos y las naciones, y que las violaciones deliberadas o inadvertidas de estos estándares necesitan ser denunciados y contrarrestados abiertamente. (Said 1994, pp. 11-12)

Así, las conclusiones presentadas por Said en sus Conferencias Reith², planteaban cómo la opinión crítica, la exigencia ética públicamente expresada y lanzada por cualquier medio posible (textual, visual, narrativo, performativo, etc.) hacia una audiencia, no buscaría sino la transformación de las actitudes, el cese inmediato de las acciones de destrucción, o el abandono de la indiferencia con respecto a las voces de las personas silenciadas u oprimidas. Said acuñó su conocido eslogan *Speaking Truth to Power* (Decir la verdad al poder) para movilizar la acción crítica y activista frente a los poderes abusivos. Mi manera singular de *decir la verdad al poder* tomó la forma textual con la antología de poemas en árabe y su traducción al castellano *Fuga de amor*, 2018, y con el proyecto *Scroll Down_Manifesto*, 2019. Mi acción editorial a medio camino entre el idealismo y el pragmatismo abordó por medio del formato manifiesto temas vinculados al debate cultural más urgente. He de comentar que mi interés por la forma manifiesto no es nueva ya que siempre me resultó atractiva la idea de provocar por medio de la textualidad algún tipo de reacción frente a las acrílicas inercias sociales. De manera que no podría dejar de presentar en mayor detalle *Scroll Down_Manifesto*, 2019, un proyecto que intelectual y estéticamente vincula de manera obvia textualidad y debate cultural.

2 Las *Conferencias Reith* fueron creadas en el año 1948 por la BBC para conmemorar la histórica contribución del primer director general de la Corporación, Sir John Reith (más tarde, Lord Reith). Reith defendía la radiodifusión como un servicio público que enriqueciera la vida cultural e intelectual del país. Siguiendo este espíritu, la BBC invita cada año a un destacado especialista o a un experto a presentar una serie de conferencias radiadas con el objetivo de promover el entendimiento y el debate público sobre temáticas de interés global. Texto consultado el 30 de octubre del 2022 en: <https://www.bbc.com/>. Audio original de la conferencia de Edward W. Said: *Representations of the Intellectual* consultado el 30 de octubre de 2022 en: <https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p00gxr1s>



Fig. 3. *Scroll Down_ Manifiesto*, 2019. Un proyecto de Jesús Palomino. (Imagen propiedad del autor de este texto.)

2.3 Textualidad y debate cultural

La forma literaria del manifiesto ha mostrado a lo largo del último siglo y medio una efectiva capacidad para introducir en el espacio público objetos, acciones o discursos cuyo efecto hiciera emerger a la superficie los conflictos (individuales y colectivos) de su tiempo señalando críticamente sus causas. De acuerdo con el filósofo alemán Boris Groys esta asertividad estética y activista del manifiesto estaría vinculada a la *búsqueda de la verdad medial* propia de la modernidad. En la actualidad, las *políticas del espectador* y las prácticas de la

estética participativa parecen haber asumido de nuevo plenamente el espíritu colectivo, agonístico y transformador de los manifiestos con el propósito de confrontar críticamente los conflictos propios de nuestro tiempo.

A raíz de mi colaboración como artista investigador en la *École de Hautes Études en Sciences Sociales*, EHESS, yo mismo experimenté esa influencia al presentar públicamente *Scroll Down_Manifesto*, 2019 teniendo de fondo las revueltas y disturbios ocurridos durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 vinculados al movimiento social *gilets jaunes*. Continuas y multitudinarias manifestaciones ocuparon las calles del distrito centro - en torno a la Place Bastille, la Rue de Rivoli, el Hôtel de Ville, y más allá - cada fin de semana incendiando (literalmente) todo lo que encontraban a su paso.

Scroll Down_Manifesto, 2019 (Ver fig. 3) es un texto que reclama cambio y conciencia; una propuesta textual y visual en relación con nuestro tiempo presente de errores y esperanzas. El estilo lúdico y resistente de los manifiestos aportó la libertad estética adecuada para expresar algunas ideas que tenía en mente desde hacía meses. El manifiesto fue distribuido gratuitamente en *La maison de sciences de l'homme* de París (sede de la actual *École de Hautes Études en Sciences Sociales*) compartiendo el espacio con el resto de publicaciones, folletos, periódicos, carteles y documentos que normalmente se ofrecen al público en el *lobby* de un espacio académico de ese tipo. En cierto modo, *Scroll Down_Manifesto*, 2018 trató de encontrar sus propios lectores tematizando sobre la vida social, la guerra en Siria, la crisis de los refugiados, el futuro como hecho cultural y la necesidad urgente de nuevos enfoques para la crítica ecológica, la cultura femenina, el consumo cultural, etc. El texto supuso un enésimo intento por liberar la imaginación de las convenciones de la vida social, consciente de ser *el manifiesto de un solo hombre escrito en un tiempo cansado ya de manifiestos*. En cualquier caso, fue presentado en París como un ejercicio personal de reflexión bajo mi mejor intención y voluntad. Una segunda edición de 1.000 ejemplares fue gratuitamente distribuida en junio de 2020 en la Facultad de Bellas Artes de Málaga entre el público interesado. (Versión completa del texto: <https://drive.google.com/file/d/1V-QO4Z-dUhfxsN2YhnGSovQL1KXpnrRRnP/view?usp=sharing>)

De manera somera recordaré que un manifiesto (o *manifesto*, sustantivo tomado del término italiano) es un documento declarativo, un texto que públicamente expone una posición, un parecer o un programa vinculado a la persona (o el colectivo de personas) que redactó dicho texto. La textualidad particular de la forma manifiesto pretende por lo general proponer una serie de ideas, opiniones, o perspectivas, cuyo objetivo último prefigure un plan para la acción y la transformación. Los temas abordados son habitualmente el arte, la literatura o la política sobre los que, el autor - o el colectivo de autores - proyecta una visión o un programa novedoso. Esta novedad se aporta básicamente a partir de la crítica del presente y el anuncio de su final; un final cierto e inminente que dejará paso a un tiempo nuevo. Como se apunta en la entrada presentada en la Enciclopedia Británica: *Aunque los manifiestos pretenden hablar por una mayoría, muy a menudo sus autores representan una minoría inconformista comprometida con la idea de vanguardia señalando y liderando un camino hacia el futuro*. (Munro 2019).

Los manifiestos, y esto resulta evidente, perdieron su vigencia, pero: ¿quién podría negar que parte de su espíritu estético disonante, contestatario, resistente, visionario, airado,

esperanzador y alternativo ha sido en buena medida asumido por los proyectos colectivos - sólo por citar algunos ejemplos - realizados por Joseph Beuys, Group Material, General Idea, Gran Fury, Superflex, el Centro para la belleza política, ZPS, o la Oficina para la innovación política, OPI? ¿Qué decir de los proyectos personales de Allan Kaprow, Chris Burden, Adrian Piper, Suzanne Lacy, Jimmy Durham, Thomas Hirschhorn, Jeremy Deller, Michael Rakowitz, o Banu Cennetoglu? Bien podrían servir de ejemplo para mi tesis según la cual la *espacialización de los mensajes*, la *performatividad feliz de las ideas de transformación* y la *articulación ensayística de las formas de participación* son los sustitutos contemporáneos de la tradición del manifiesto. Siguiendo las observaciones de Claire Bishop en su ensayo *Artificial Hells. Politics of the Spectatorship and Participatory Aesthetics* (2016), la *atención prestada al potencial transformador del acto estético* mostrada por los manifiestos de las vanguardias clásicas parece pervivir en ciertas prácticas artísticas contemporáneas vinculadas a los proyectos de *arte participativo*. (Bishop 2012, pág. 12) De manera que *el potencial estético del manifiesto* no ha desaparecido, digamos que más bien se ha transformado para adoptar en el presente *diversas formas espacializadas, diversas expresiones dialogantes y diversas resonancias transversales* mediante las cuales *articular el potencial transformador que las prácticas estéticas prometen*.

2.4 Verdad medial de la palabra y la imagen

En este punto de mi análisis, sería oportuno introducir una reflexión que aborde la larga relación que desde la modernidad han mantenido palabras e imágenes. Para ello serviría bien el último capítulo del ensayo del filósofo y teórico del arte Boris Groys titulado *Introducción a la antifilosofía* en el que presenta con una esclarecedora visión: *La rivalidad entre la palabra y la imagen que posee, como es sabido, una larga historia*. El texto (que citaré extensamente por su pertinencia) aborda con lucidez la relación entre las artes visuales y el lenguaje prestando especial atención a los usos artísticos interesados en la visualidad de la textualidad que emergieron a partir de los años 60 del siglo XX. Groys comenzará por determinar la aportación que supuso el uso estético del lenguaje por parte de los artistas apuntando que:

(...) el empleo de la palabra es visto en la mayoría de las veces como apertura de la obra de arte con respecto al mundo exterior, como retorno del arte al realismo, a la estrategia de copiar el mundo exterior - aunque de una nueva forma -. (...) la imagen como tal no es de ninguna manera ajena al lenguaje, sino que ella sugiere siempre un mensaje mudo, un determinado 'querer decir'. El lenguaje no habitaría pues fuera de la imagen, sino más bien detrás de su superficie. En consecuencia, no debería resultarnos particularmente sorprendente que irrumpa sobre la superficie de las imágenes y que la imagen se ponga a hablar. (Groys 2016, pág. 256)

Groys sugerirá también que las palabras han aparecido, emergido en la superficie de las imágenes - no gratuitamente - sino para *hacerlas "hablar" de manera que puedan transformar su muda apariencia*. Esta emergencia del lenguaje en la década de los 60, le llevará

a constatar que *el uso contemporáneo de las palabras como visualidad* obedeció a una necesidad, a una voluntad de progreso estético y comunicativo propiciada por la lógica de un tiempo histórico y un tipo de práctica - el arte conceptual - fuertemente estructurado e informado por la teoría lingüística. Haciendo uso de un símil psicoanalítico abordará el desvelamiento de la palabra en la imagen reconociendo que:

El lenguaje es el inconsciente reprimido de la imagen, el deseo lingüístico del que ella *representa* tan sólo una mueca visible. Esto permite interpretar mejor esa irrupción del lenguaje sobre la superficie de la imagen que tuvo lugar en el arte de los años sesenta - y continua desde entonces -. De ninguna manera se trata allí de un abandono de la estrategia del arte moderno, que apuntaba a tematizar el interior y lo medial oculto de la imagen. Aquella representa, por el contrario, el intento de penetrar aún más en el espacio submedial de la imagen y descubrir allí el discurso suprimido - con todas sus dimensiones políticas y poéticas -. (Groys 2016, pág. 276)

Groys presentará una serie de ejemplos para ilustrar su análisis, apuntando cómo la propuesta conceptual del grupo británico *Art & Language* fue posible gracias a la fusión de nuevos conocimientos aportados por la teoría del arte y la lingüística; o sugerirá cómo los versos manuscritos que acompañan a las imágenes en las pinturas del pintor alemán Anselm Kiefer - apareciendo en la superficie de los lienzos al mismo nivel visual que lo pintado - revelan las fuentes del autor y los textos que le inspiran e informan para llevar a cabo sus trabajos. Groys no subestimaré la aparición ni el uso estético-visual del lenguaje en las propuestas artísticas ya que según su opinión: *Lo importante para mí es mostrar que este uso generalizado del lenguaje en el arte contemporáneo no obedece meramente a la cita, es decir, no se trata solo de un uso del texto como 'ready-made', sino que es el resultado ulterior de la búsqueda de la verdad medial del arte, tal como se practicó siempre en la modernidad.* (Groys 2016, pág. 277).

Estas sugerentes lecturas son traídas a este epígrafe con la idea de arrojar luz sobre *el uso de la textualidad en la tradición del manifiesto y su devenir presente como estrategia estética orientada hacia la participación*. La extensa gama de manifiestos mostró a lo largo de la historia un imperativo deseo por visibilizar ciertos mensajes de la manera más efectiva, lúdica e imaginativa, sin obviar el interés mostrado en el juego del lenguaje, la vehemencia o el anticonvencionalismo creativo. Aquellos manifiestos *no fueron meras citas ni meros ready-mades textuales* sino resultado de *la búsqueda de la verdad medial en el interior del lenguaje*. Los manifiestos (futuristas o surrealista, por ejemplo) facilitaron introducir en el espacio público objetos de arte, acciones o discursos cuyo efecto hizo emerger a la superficie (también de los cuadros) los conflictos individuales y colectivos de su tiempo

señalando críticamente sus causas (de orden moral, económico, libidinal, erótico, espiritual, psiquiátrico, político, estético, burgués, etc.). Siempre con la idea de conjurar el *statu quo* y llamar a la transformación, el gesto necesario para dicha metamorfosis pasó en algunos casos por la acción directa, el incendio, la trifulca, el rechazo de la convención, la

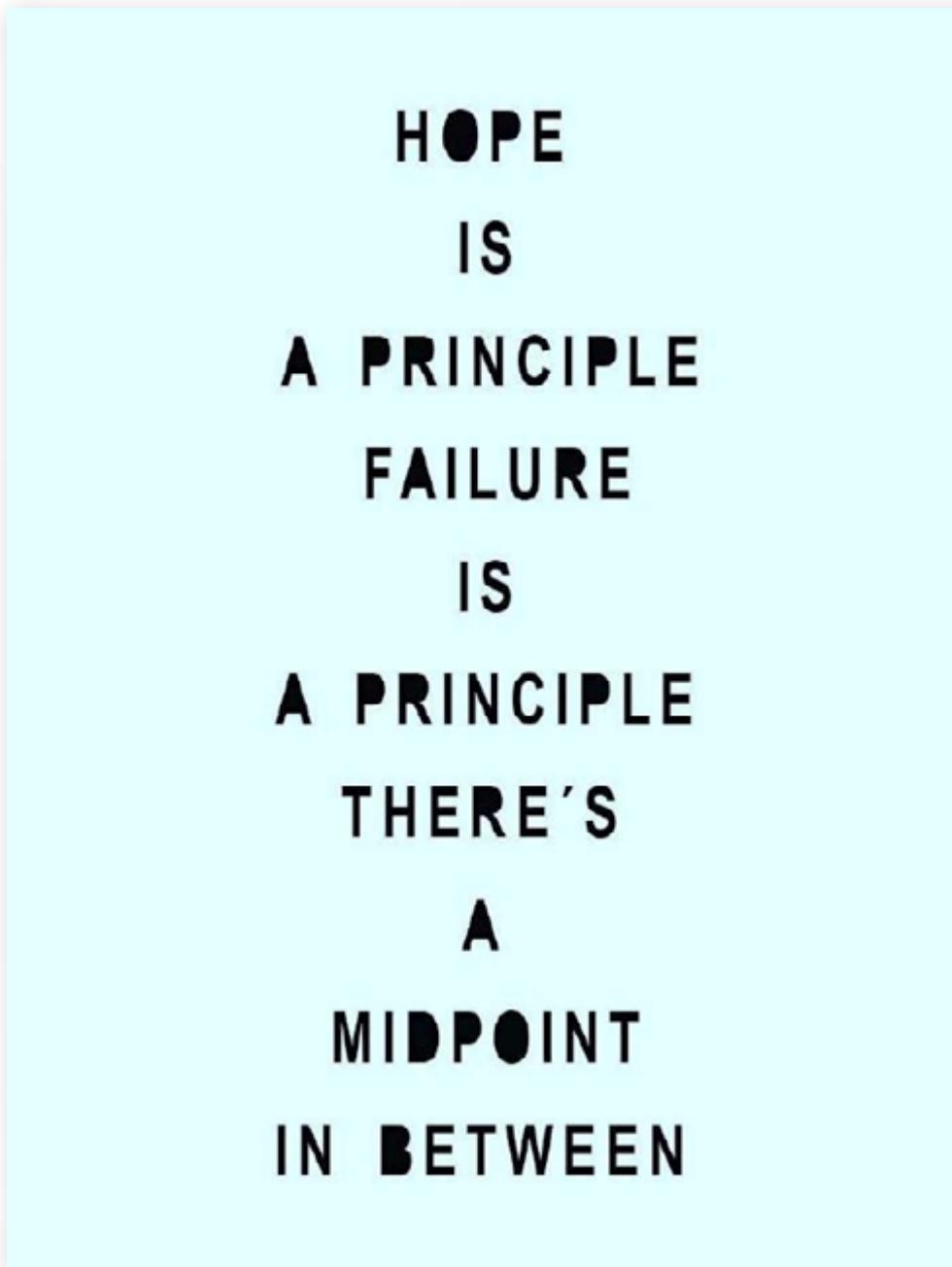


Fig. 4. Imagen-texto del proyecto *Scroll Down_Manifiesto*, 2019. (Imagen de Jesús Palomino)

ensoñación, la marginalidad, el absurdo o el gesto desmitificador y tajante resueltamente romántico. Al parecer, según Groys, todo eso es lo que ocurre cuando el lenguaje - y por extensión, la textualidad y la palabra escrita - se somete al programa de la modernidad: cada medio de representación será forzado a un intensivo y extremo proceso de resignificación (entiéndase: transformación) de sus capacidades mediales.



Fig. 5. Vista de la instalación *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022. (Imagen de Jesús Palomino.)

Fig. 6 y 7. Instalación *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022. (Imágenes de Jesús Palomino.)

3. Producción, obras y resultados

3.1. Introducción

La experiencia de investigación *in situ* llevada a cabo a lo largo de dos meses (diciembre 2021 y enero de 2022) en el Laboratorio de experimentación de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, finalmente dio como resultado el proyecto titulado *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022. La producción física de los diversos elementos que componen la obra se realizó en el taller de escultura de la misma Facultad de Bellas Artes de Málaga. El proceso de composición y articulación de la instalación se llevó a cabo en el espacio específico sirviéndome como *método el ensayo y el error, el bricolaje y altas dosis de performatividad escultórica*. Los resultados del trabajo son los que muestran las imágenes que presento en este capítulo. También fue fruto de mi período de investigación una publicación monográfica [108 páginas] editada gracias a las Ayudas a la Investigación del Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad de Málaga. En esa monografía que presentó una selección de textos vinculados a mis intereses estéticos y un ensayo crítico escrito específicamente para la ocasión por la historiadora del arte Patricia Bueno. [Ver: http://www.jesuspalomino.com/ES/Proyectos/JP-Pro-HA1_Info.html]



3.2 Edición de la publicación monográfica: *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022

La publicación *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022 forma parte integral del proyecto presentado el 28 de enero de 2022 en el Laboratorio de experimentación de la Facultad de Bellas Artes de Málaga ya que supone el archivo más preciso y detallado de lo llevado a cabo. En él se muestra una selección amplia de imágenes con vistas y detalles de la instalación, además de una razonada selección de textos que explican con precisión el origen y las motivaciones de mis trabajos recientes especialmente vinculados con la poesía árabe contemporánea. [Para ver archivo completo de la publicación ir a: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.jesuspalomino.com/Comunes/DocPress/HEALTH_ALTAR_2nd_Scene_2022.pdf]

3.3 La escena dispuesta: acto de cambio. Un texto de Patricia Bueno

La publicación presenta un texto encargado *ex profeso* a la historiadora del arte, comisaria y crítica de arte Patricia Bueno³ El ensayo presentado bajo el título - *La escena dispuesta: acto de cambio* - expone de manera asertiva las estrategias estéticas desplegadas por Palomino para desarrollar su investigación. Según Bueno, el uso estético que Palomino hace de las palabras, la práctica instalativa y la referencia a la diferencia cultural consigue poner en marcha una singular *mística de lo tangible* cuyo logro simbólico final parece invitar al espectador a participar de manera inmersiva en una instalación, en:

(...) una puesta en escena que denota optimismo y gravedad por partes iguales, algo que va implícito en su propio carácter. La obra de Jesús Palomino refleja su talante meticuloso y afable, reflexivo y consciente, pues indaga en el contexto y la realidad socio-política creando realidades paralelas o medios de cambio que ha armado con cierto carácter irónico y mordaz, y que se pone de manifiesto en este *altar de la salud* convirtiéndolo, de algún modo, en una realidad que está a caballo entre un *templo de amor* y un *kit de super- vivencia útil*. (Bueno 2022, pág. 13)

La referencia de Bueno al ensayo *The Mushroom at the End of the World* publicado en

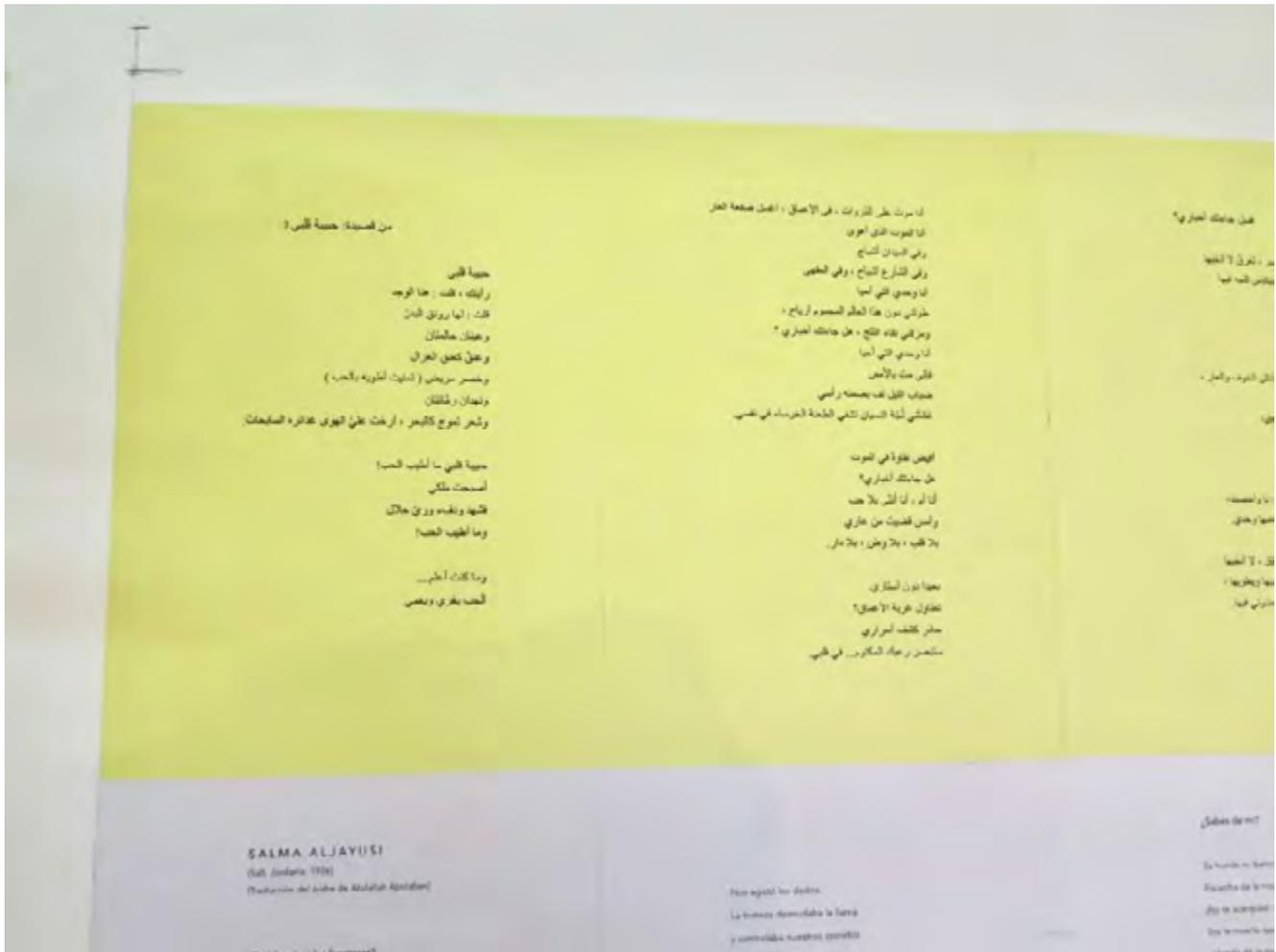
3 Patricia Bueno (Sevilla, 1984) es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla (2004-2009) y máster en Patrimonio artístico andaluz y su proyección en Iberoamérica (2011) por la misma. Ha llevado a cabo estudios especializados de curaduría y Arte Contemporáneo (2012-2015) y es comisaria de exposiciones e investigadora en este campo interesándose especialmente por temas de antropología, sociedad, cultura, identidad y género. Actualmente (desde 2021) forma parte del equipo de producción expositiva del Programa de Artes Visuales Contemporáneas del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). Ha comisariado exposiciones en Centros de Arte como el C3A de Córdoba(2019) o instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla (2016), CICUS (2013 y 2022), la Fundación VMO (2020) o el Cac de Málaga (2021), así como en espacios privados, - galerías de arte y espacios alternativos - en los que ha promovido proyectos que han generado sinergias culturales entre artistas con trayectorias consolidadas y otros de carrera incipiente. Ha co-dirigido la programación del espacio expositivo El Butrón entre los años 2015 y 2018 en Sevilla y ha escrito para numerosas publicaciones especializadas. Es además fundadora y directora de proyectos como *La Ciudad Invadida*: Jornadas de arte anual en la provincia de Sevilla activo desde 2014 y Plan Renove (2013-2020).



Fig. 8. *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022. Detalle de la instalación. (Imagen de Jesús Palomino)

el año 2015 por Anna Tsing abre nuevas posibles e interesantes vías de interpretación del proyecto *Health Altar (2nd. Scene)* al situarlo simbólicamente en el ámbito de la necesidad vital y la urgencia. Bueno no olvidada la reacción colectiva sobrevenida a raíz de la aparición del virus Covid 19 y la clara conciencia de vulnerabilidad - social, económica, medioambiental, intelectual, etc.- experimentada a nivel global. De esta manera, el texto no pasa por alto la importancia de la salud en un mundo post-pandémico reconociendo la pertinencia de la idea y su realización en el tiempo presente ya que:





El proyecto adopta como realidad tangible una posición proactiva basada en el uso simbólico de la palabra, el gesto, la educación y la estética. Supone una reflexión inminente ante una situación límite que ha afectado a nivel mundial y esto la convierte en una pieza altamente perceptible, pues quizás, toda la sociedad se encuentre, por una vez, predispuesta a entender cómo ha afectado un problema. Cuando Palomino explica la importancia que le otorga al planteamiento *mayerútico* de Thek en el que se basa para su creación, de alguna forma, lleva a cabo un ejercicio personal de resituación y avance, y lo hace poniendo el foco en una cuestión capital, *restablecer la salud perdida* (...) (Bueno 2022, pág. 14)

Fig. 9 y 10. *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022. Detalles de la instalación. (Imágenes de Jesús Palomino.)

Fig. 11. *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022. Detalle mural. Texto en versión árabe y castellana del poema de Salma Al-Jayussi: *¿Qué hay tras las fronteras?*. (Imagen de Jesús Palomino)

El *restablecimiento de la salud perdida* al que hace Bueno referencia es llevado a cabo por el artista no por medios clínicos sino por medio estéticos, presentando objetos (escultóricos) instalados a modo de escena en el que la palabra (espacializada) y la acción participativa - no olvidemos que la instalación es un espacio de distribución editorial - completan el sentido. Analizando con detalle la singular manera de operar de Palomino, Bueno lleva



Fig. 12. *Health Altar (2nd. Scene)*, 2022. Detalle de la instalación. (Imagen de Jesús Palomino)

a recalcar el papel que el artista y su práctica otorga a *la cultura como elemento transformador*; resaltando la importancia que en este proceso juega la palabra presente estéticamente como texto, como imagen o como voz. De esta asertiva manera lo expresará el texto sugiriendo que: (...) *lo performático, la transmisión de la idea a través de un documento impreso como parte de la creación artística y su función posterior son las claves que completan su función primordial, y para ello, le da especial importancia a la palabra, que es más que un motivo en el trabajo de Jesús Palomino.* (Bueno 2022, pág. 15) La palabra en el proyecto

Health Altar (2nd. Scene), 2022 adquiere gran protagonismo al tener una fuerte presencia física en los textos que se exhiben - y distribuyen - y en los murales que conforman el fondo de la escena. Libros de poesía, carteles, manifiestos y murales con poemas conforman el espacio físico en el que el espectador se ve situado al visitar la escena. Presencia textual que junto a una serie de sencillos elementos escultóricos (un par de muebles y siete pequeños taburetes) iluminados por dos lámparas de luz blanca fluorescente conforman el trabajo ■

Referencias

Balwin, James; Peck, Raoul. 2017. *I Am Not Your Negro*. Éditions Robert Laffont. Paris.

Bishop, Claire. 2012. *Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Verso. London & New York.

Bueno, Patricia. 2022. "La escena dispuesta: Acto de cambio." *Health Altar (2nd. Scene)*. Editor: Jesús Palomino. [ISBN: 978-09-40277-9] (Edición realizada en colaboración con el Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad de Málaga.)

Groys, Boris. 2016. "Gotthold Ephraim Lessing, Clement Greenberg, Marshall McLuhan". *Introducción a la antifilosofía*. Eterna Cadencia Editora. Buenos Aires.

Munro, André. 2019. *Manifiesto*. Encyclopedia Britannica, November 25, 2019. <https://www.britannica.com/topic/manifiesto>

Palomino, Jesús. 2017. *Moving Around II (Sobre Cultura femenina)*. Athenaica Ediciones. 2022. *Health Altar (2nd. Scene)*. Editor: Jesús Palomino. [ISBN: 978-09-40277-9] (En colaboración con el Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad de Málaga.)

Said, Edward W. 1994. *Representations of the Intellectual*. Vintage Books. A división of Random House, Inc. New York.