

FIGHTERS FIGHT

PLÁTICA CON BENJAMÍN SAGOLS
Y ROBERTO FLORES

RIGEL•COVARRUBIAS

Licenciatura en Diseño
de la Comunicación Gráfica

BENJAMÍN SAGOLS y Roberto Flores (*a.k.a. La Rata Rey*) son un par de artistas y miembros fundadores del colectivo FERAL. Cuentan con múltiples exposiciones en el país y el extranjero. Charlan aquí en torno a temas como la contemporaneidad, el arte, y otras preocupaciones de interés para los jóvenes creadores.

BS. Durante los años en los que me dediqué a la publicidad, comencé a relacionarme con varios artistas, pues la publicidad va muy de la mano con el arte; sobre todo por la cuestión de las tendencias y las modas. La publicidad se relaciona con fotógrafos, ilustradores, diseñadores y demás. Fue así que empecé con mi producción artística de forma seria, y a dedicarme más a mi obra, dejando de lado la publicidad. Este cambio se debió

Black thoughts
Roberto Flores

principalmente a que cada vez que presentaba una idea para una campaña, decidían hacerle modificaciones radicales, cosa que a mí me molestaba mucho. Imagina (como ejemplo exagerado) que alguien presenta a la Mona Lisa, y al verla, le comentan: "Está muy padre, pero la chava debe ser güera... y también ponle una ciudad al fondo".

Esto comenzó a generar muchos conflictos entre mis jefes, los clientes y yo, pues yo quería hacer cosas mucho más complejas que no se acomodaban a lo que se necesitaba.

RF. Aquí entra el tema de cómo funciona la estética de una obra en un contexto específico. Puedes utilizar una pintura famosa para hacer publicidad sin eliminar necesariamente su rol como obra de arte, pero sin disminuir también su función comunicativa. Las ramas del diseño, el arte y la publicidad definen su función dependiendo de su rol en la sociedad; además, las líneas que

las dividen, ahora (en la contemporaneidad) se han vuelto muy delgadas. Pareciera que el diseño forma parte de la publicidad, pero en realidad no es así.

BS. Por ejemplo, la bandera de los Estados Unidos es un gran ejemplo de diseño, mientras que el póster del "Tío Sam" es un excelente ejemplo de publicidad; definitivamente no son lo mismo, van por dos vías diferentes.

RF. Es muy interesante cómo, en nuestro idioma (el español) cada cajón tiene un nombre. Podemos denominar algo como publicidad; a otra cosa como propaganda, y a otra diferente como diseño. Pero la contemporaneidad puede llegar a confundirnos. Podemos observar que una obra aparece en un anuncio, pero sigue siendo una obra de arte, o al mismo tiempo puedo comprar una lonchera con esa imagen, entonces ¿qué es eso?; pues todo depende, entonces, del contexto en el que la imagen u objeto han sido creados.

RF. Una gran ventaja que ofrece el lenguaje contemporáneo es que a la hora de abordar el quehacer creativo, uno puede abordar diferentes disciplinas, algo que hace cincuenta años hubiera sido impensable. En el pasado, el diseñador era diseñador, y no artista. El artista debía resolver problemas estéticos, pero no crear obras funcionales; ahora uno puede acceder a un gran espectro de posibilidades y caminos. Esto puede ser bastante peligroso, pues si uno no tiene una gran claridad de lo que desea hacer, corre el riesgo de perderse en este mar de posibilidades.

BS. Yo lo veo como una serie de herramientas. Antes, el carpintero solo podía hacer uso del martillo o el serrucho para armar un mueble; hoy en día, la situación es diferente; si eres dentista, puedes encontrar la forma de armar un mueble con yeso, clavos y muelas. En mi experiencia personal, como sociólogo, y valiéndome de todas las experiencias que he vivido, busco la forma de resolver un problema, ya sea un anuncio o una pieza. El punto es poder transmitir una idea o representar un concepto valiéndote de todas las herramientas [conceptuales y no] que estén a tu disposición.

RF. Es importante considerar el origen de una obra y tener claro qué es lo que pretende hacer la persona que la crea, así como encontrar la relación de la obra con el contexto y el entorno en el que se presenta. Por ejemplo, los ilustradores no pretenden hacer una reflexión con sus obras, sino que se concentran en comunicar el mensaje que alguien más les encarga. Puede ser que se detengan en el deleite estético, en la perfección de la técnica y el detalle, pero es muy raro encontrar una ilustración que lleve una carga reflexiva, esa no es la finalidad de una ilustración. Hace poco

tuvimos una exposición en Nueva Orleans, y aunque nuestro colectivo se centra en el dibujo, la obra que llevamos era más bien de instalación, e incluso en las piezas que incluían dibujos, lo importante no era la técnica, sino la reflexión que pretendíamos que se volcara a partir de ese objeto. Eso es un claro reflejo de la contemporaneidad que nos permite hacer un montón de cosas, pero puede llegar también a confundir en la finalidad de una actividad creativa.

BS. Respecto al arte contemporáneo, existe también la idea de que la importancia de la maestría

EN EL PASADO, EL DISEÑADOR ERA DISEÑADOR, Y NO ARTISTA

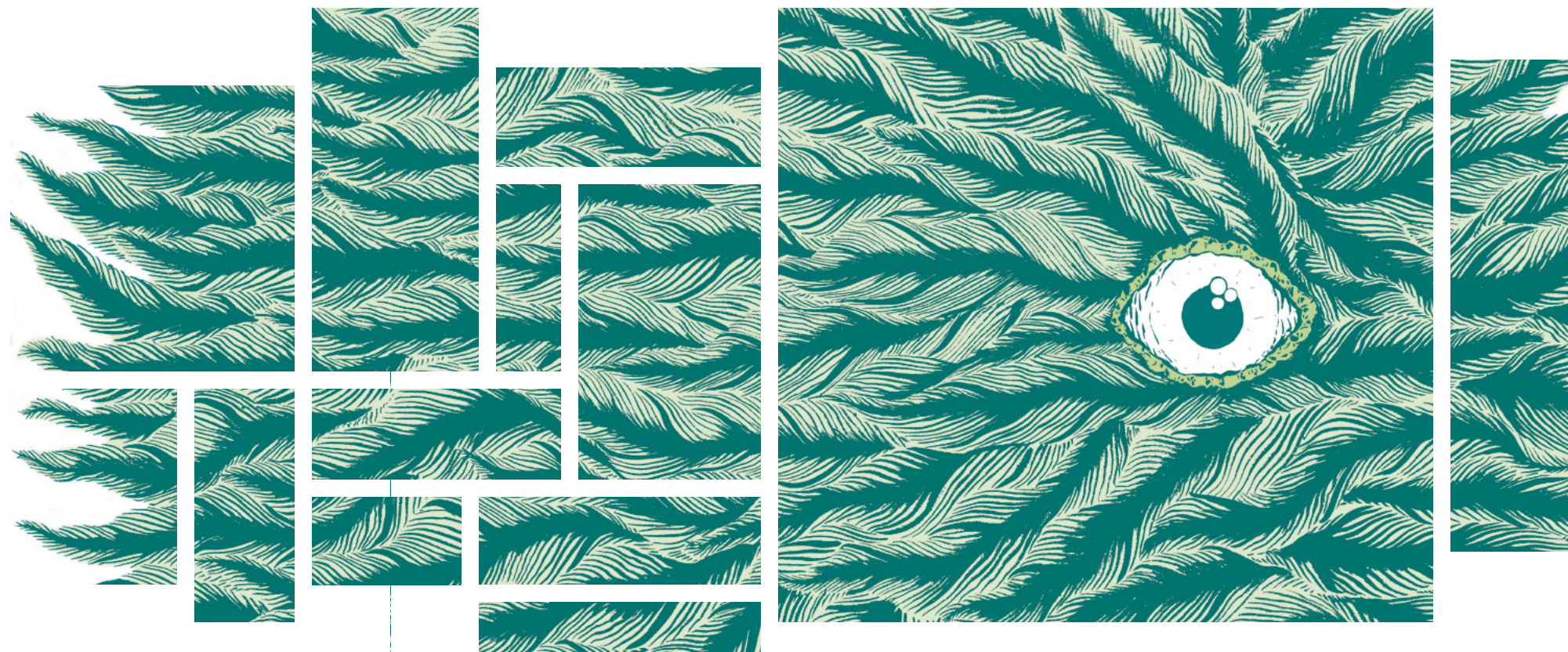

Ilustración para el libro *¡Pum pum, bang bang!*
Roberto Flores

SI TU PIEZA VA A SER UN HILO, ESE HILO DEBE SER EL MEJOR HILO QUE HAS VISTO

técnica ha sido desplazada por la perfección de un concepto; idea con la que yo estoy muy peleado. Se dice que esa maestría dejó de ser importante cuando apareció la fotografía, técnica que acercó el realismo a las masas y dejó de lado el virtuosismo de las personas que se dedicaban a imitar la realidad.

RF. Este fue un parteaguas en el que el arte cambia su curso, pues empieza a cuestionarse el "qué tan bueno puede ser alguien para reflejar algo" y empieza más bien a preguntarse "qué tanto tiene la capacidad una persona de decir cosas profundas". En lo contemporáneo, en cambio (o además), se dice que lo que importa es el acto mismo de la creación, el poder de una experiencia artística reflexiva.

BS. Entonces hay que preguntarse hasta qué punto se está exagerando en el concepto, y hasta qué punto va en serio.

RF. Para mí, un objeto creativo se puede considerar arte solamente si tiene la capacidad de producir una reflexión, y generar conocimiento a partir de la experiencia estética; es decir, debe producir algo nuevo a partir de todas las fuentes que crearon al objeto, que ayude a tener una nueva perspectiva de ver al mundo. Eso es para mí el filtro más claro que define a toda esta "vorágine" que se llama arte contemporáneo.

BS. Los artistas que más resaltan de la época del virtuosismo no solamente dominaban la técnica a la perfección, sino que tenían la capacidad de plasmar su perspectiva del mundo, su subconsciente. Por ejemplo, Goya era un gran pintor, su forma de plasmar la luz es destacable, pero al mismo tiempo estaba "bien tocado", y eso lo representaba en todas sus piezas.

RF. Él tuvo la capacidad de meterse hasta el fondo de la

condición humana y rescatar cosas muy valiosas, mismas que para una persona común no resultan evidentes. No es hasta que uno observa alguna de sus pinturas que uno se da cuenta de esas cosas.

BS. Creo que a eso se debe aspirar como artista. La obra debe tener un concepto muy fuerte, pero, al mismo tiempo, la ejecución debe ser impecable para poder sustentar lo que se está diciendo; si tu pieza va a ser un hilo, ese hilo debe ser el mejor hilo que has visto, o en caso de que la obra lo requiera, deben ser los hilos más feos y decadentes que hayas visto.

BS. Ahora ¿quién es un artista?, ¿es a quien en una galería así se le denomina?, ¿es quien se dedica a hacer cosas "chingonas"?, ¿es el que vende? No existe realmente una *denominación* clara. Hay quienes venden muchísima obra, por ejemplo cuadros para las casas de las señoras de las Lomas, y a ellos no los consideramos

artistas; y también están los que no tienen una formación académica, pero hacen cosas sobresalientes. Existe, entonces una gran descalificación hacia muchas personas, ya sea porque no llevaron estudios formales o porque les falta currículum (exposiciones), pero esto no es necesariamente un motivo para decir que alguien es o no es artista.

RF. Todas las disciplinas del hombre reflejan el contexto en el que se crean. En el caso de México, es difícil que la gente apueste por una mirada nueva. Las instituciones culturales tienen sus propias dinámicas y no cubren todo el espectro de las actividades artísticas que existen. Si traslapamos lo que sucede en el país, en sentidos generales, y lo movemos al ámbito del arte en México, vamos a encontrar cosas muy similares: corrupción, apatía, falta de interés y de compromiso. Por otra parte, en definitiva la falta de compromiso por parte de los creadores es un obstáculo que hay que superar. No hay que fijarse solamente en la falta de apoyo

gubernamental o por parte del público. Jean-Michel Basquiat, por ejemplo, comenzó como grafitero, y definitivamente era el más incisivo; no por su técnica, sino por lo que decía. El tipo hizo sus primeros dibujos invirtiendo tan solo veinte dólares en pintura. Luego, el dinero no debe ser un impedimento.

BS. La mejor definición que he escuchado, es que artista es el que produce. Ya si su producción es buena o mala, es una discusión totalmente diferente, pero el artista produce; si nadie ve la obra, no importa; si nadie la compra, tampoco. Siempre y cuando sigas *peleando*, y "no estás seguro" de lo que haces, eres un artista. A veces esto se nos olvida, pero es lo más importante.

RF. Ser artista no depende de un momento divino de inspiración; uno debe dedicar muchas horas de trabajo. El mismo Picasso dijo "La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando", y eso es algo que aplica para cualquier disciplina.

BS. Hay también una bonita frase en ese gran *documental* llamado *Rocky I*: "fighters fight". Los escritores escriben; los cocineros cocinan, y los artistas hacen arte. Si no lo haces, no eres. ●

Serie *Feralis*
Roberto Flores