

ANDREASSTRASSE25

Víctor Manuel Muñoz Vega
Departamento de Síntesis Creativa

A TRAVÉS DEL VENTANAL DE LA IZQUIERDA entra la luz y se deposita sobre el piso de madera. Uno puede ver, en el salón vacío, los inconfundibles rastros de paja. Aquel hombre está cubierto por el fieltro que jalonea con su hocico el joven coyote. Podemos entender: el animal juega con el hombre encorvado que, en un solo acto, con una mano sostiene el bastón, y con la otra se aferra para sostener el fieltro que envuelve su cuerpo. No recuerdo bien cómo, ni cuándo, pero esta acción de Joseph Beuys,¹ llegó a mis oídos hace muchos años: permaneció encerrado siete días con el coyote, luego de su llegada a Nueva York, envuelto en una manta de fieltro y transportado en camilla hasta la Galería Rene Block. Años más tarde, en alguna publicación encontré fotografías de lo sucedido en aquella jornada, donde presentó *I like America and America likes me* (1974), título de la acción, también conocida como *Coyote*.

¿Qué hacía aquel hombre ahí? A cuarenta años de distancia, todavía se suman las reflexiones sobre los múltiples sentidos de esa acción. Nadie en su sano juicio pretendería establecer precisión en cuanto a los múltiples significados de los elementos reunidos y puestos en relación, incluyendo los comportamientos, emociones y conductas, en la dinámica de las acciones de Beuys.

Pero el asunto va más allá del sentido de una obra –de esta, por ejemplo– que parece aludir al encuentro del enemigo de otros días, durante la Segunda Guerra Mundial, treinta años después y con toda la carga de la experiencia culposa de haber participado en ella y salvado la vida.

Va más allá. Es cuestión de la naturaleza del arte expandido. Del arte concebido como una práctica abierta a la creatividad y al encuentro con los lenguajes como estrategia frente a la necesidad

¹ Joseph Beuys nace en Krefeld el 12 de mayo de 1921; muere en Düsseldorf el 23 de enero de 1986.

expresiva. Hacer del arte una fuerza transformadora, una actividad modeladora de las formas sociales: un instrumento para vincular la política, la producción material, el conocimiento científico, la filosofía la educación. Cualquier manifestación de la creatividad humana, nos dice Cuauhtémoc Medina en un artículo de 1992, es considerada por Joseph Beuys como artística. Su idea del arte ampliada está condensada en su concepto *Escultura social*.

En el concepto de arte sobre el que Beuys levanta su trabajo, puede verse la convergencia de factores que marcaron ese periodo del arte en las décadas sexta y séptima del siglo xx. Factores expresados específicamente en diferentes países y regiones. Fueron prácticas impactadas por la *intermedia*, entendida como el campo de convergencia experimental entre géneros diferentes y prácticas artísticas distintas. Prácticas preñadas por métodos y procesos de otros géneros para buscar acerca-

*"Toda experiencia corre por el flujo de la creación y **desaparece**".*
Heráclito

Yoko Ono Fluxus

miento con la vida cotidiana. Nuestro personaje entró en contacto con el movimiento Fluxus en 1962, al realizarse los primeros festivales de música nueva, organizados –entre otros– por discípulos de John Cage. En su investigación *Joseph Beuys: pedagogo. Antología documental*, Abraham Cruz Villegas cuando habla de Fluxus, refiere a Heráclito: “Toda experiencia corre por el flujo de la creación y desaparece”. Tal encuentro con el Fluxus fue definitivo para Beuys.

Pero el pensamiento de este creador es aún más complejo. Se fue constituyendo –como todo– en un proceso de cambio constante, ajustándose a los resultados de la experiencia de más de dos décadas de lucha, donde emprendió diversos proyectos organizativos con la gente, entre los cuales destacaron los centrados en las cuestiones educativas. El modelo educativo esbozado en el *Manifiesto para la Fundación de una Universidad Internacional Libre para la Creatividad y la Investigación Interdisciplinaria*, realizado entre Joseph Beuys y Heinrich Böll, en el mismo 1974, plantea en el primer párrafo:

La creatividad no sólo se encuentra en gente que practica una de las formas tradicionales del arte, y aun en el caso de los artistas, la creatividad no está confinada al ejercicio de su arte. Cada uno de nosotros tiene un potencial creativo que está escondido por la competitividad y la agresión por el éxito. El reconocer, explorar y desarrollar este potencial es la labor de la escuela.²

² Beuys, Joseph y Heinrich Böll, “*Manifiesto para la fundación de una Escuela Superior Internacional Libre para la Creatividad y la Investigación Interdisciplinaria*”, trad. de Eduardo Abaroa, en Cruz Villegas, Abraham, *Joseph Beuys: Pedagogo. Antología documental*, tesina de licenciatura en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1994, pp. 33-36.

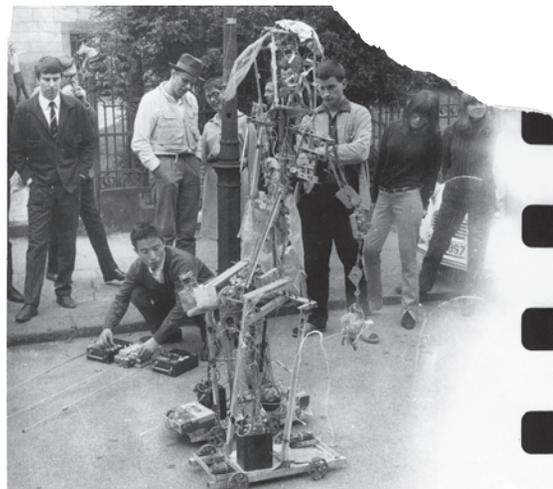
Todo hombre es un artista, fue la premisa favorita de Beuys. En ella expresa su convicción por lograr un cambio de conciencia: "La idea de que la creatividad humana es el verdadero capital de la sociedad, la verdadera riqueza de la humanidad, implicaba la necesidad de reivindicar la soberanía de cada uno de los hombres y la necesidad de transformar por completo el modo de vida actual".³ Lo cual presupone recobrar la dignidad de todas las personas, a través de revalorar la creatividad.

En un resumen riesgoso, se puede afirmar que Beuys se propuso, por medio de este concepto expandido de arte, contribuir a terminar con la tiranía del capital y del estado refugiados en la democracia representativa. Exigió una economía fraterna y solidaria, y una democracia directa emanada de la soberanía individual. Procuró en sus proyectos educativos dar el papel fundamental a la escuela en la búsqueda de la interdisciplinariedad de la investigación y la unidad del conocimiento. Demandó una práctica educativa portadora de mayor espiritualidad y contenido artístico.

Fluxus 0115

³ Medina, Cuauhtémoc, "Joseph Beuys", en Cruz Villegas, Abraham, *op. cit.*, pp. 131-133.

Fluxus 0103

La forma artística dada a toda actividad humana, a través de la organización y la autodeterminación de todas las personas libres, ejerciendo una democracia directa, en esa especie de socialismo distinto, era llamada por Beuys, *Escultura social*.

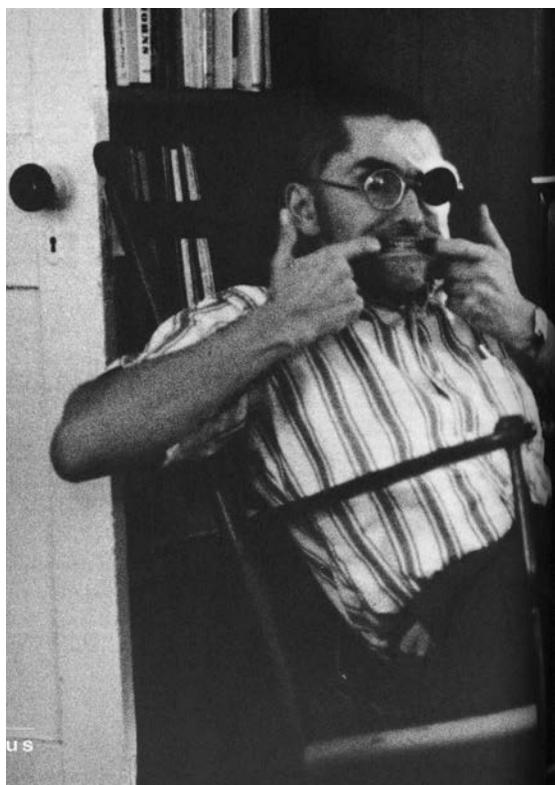
Predica, por tanto, que la fuerza del arte radica en la importancia que tenga para la vida. En 1979, Art Papier le preguntó: "¿Tiene usted una misión?" Y Beuys respondió: "Sí... cambiar el orden social; pero principalmente cambiar el sistema económico, la economía y el estado son las únicas fuerzas represivas en los tiempos actuales: la economía, El estado y su interacción".⁴

En las discusiones sostenidas a lo largo de los cien días de Documenta,⁵ en 1972, por ejemplo, sostenía: "Queremos partir cada vez más de la autodeterminación, de la libertad humana como punto de partida creativo, o sea artístico. Así que es una cuestión cultural antes que nada. Y además, una cuestión de educación y crianza en general, ¿no? De modo que

⁴ Papier, Art, "Yo me subí en este tren!", entrevista, en Cruz Villegas, Abraham, *op. cit.*, pp. 44-52.

⁵ Documenta es una muestra internacional de arte contemporáneo emergente, que se realiza cada cinco años en la población de Kassel, Alemania. En 1972, Arnaldo Coen, Juan José Gurrola y Gelsen Gas fueron invitados y produjeron la mítica película *Robarte el arte*.

"Todo hombre es un *artista*"

88 George Maciunas

no partimos [para transformar la sociedad] de los medios de producción, sino de la libertad del ser humano como criatura creativa que se autodetermina, y ahí encontramos el medio de producción primario que actúa en la historia y crea el futuro. En esa medida es un complemento del marxismo, un complemento necesario".⁶

Sus textos, las grabaciones de sus discusiones con el público en varias de las ediciones de *Documenta* y las entrevistas que le hicieron, así como las fotografías que registraron sus acciones, instalaciones, dibujos y gráficas, son parte de los materiales que permiten recorrer su pensamiento. Si bien (sobre todo en él) obra y pensamiento son una unidad. Obra y pensamiento que siguen siendo, aún, motivo de controversia, sobre todo por parte de quienes se consideran llamados a denunciar las expresiones artísticas degeneradas. (Intolerancias de pacotilla, criterios enanos).

Al final de su vida, Beuys mantuvo un gran interés por la cuestión ambiental. La obra *Siete mil robles*, proyectada para realizarse entre la séptima (1982) y la octava *Documenta* (1987) quedó inconclusa, al fallecer en 1986. Esta pieza monumental de reforestación fue concluida, un año después, por su hijo, con el apoyo de amigos e instituciones. 📖

⁶ Bodenmann-Ritter, Clara, *Joseph Beuys. Cada hombre, un artista*. Madrid, Antonio Machado Libros (La Balsa de la Medusa), 2005, pp. 56-57.